

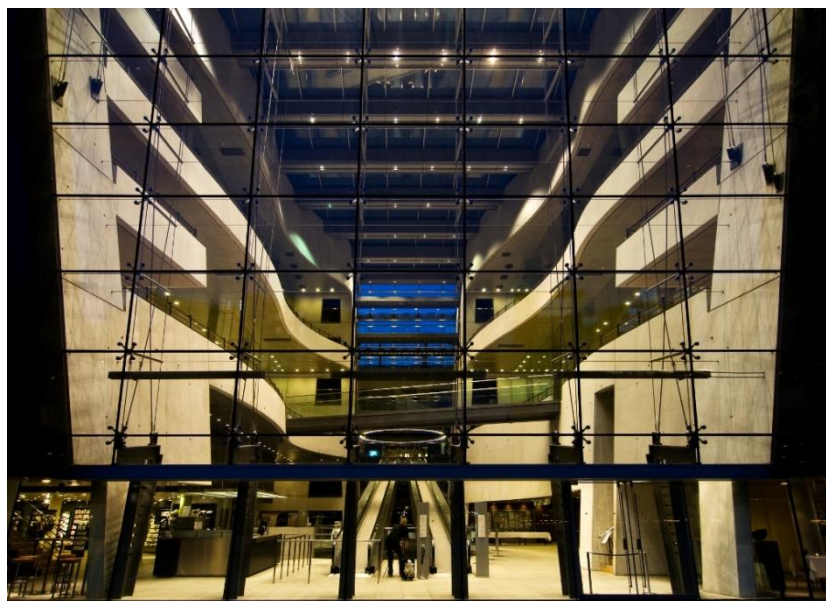
CPH 16
SIBMAS

31ST SIBMAS CONFERENCE

Freeze! Challenge the Hierarchy: Researcher, Artist, User!

31 May – 3 June 2016

The Royal Library, Copenhagen, Denmark

THE ROYAL LIBRARY

NATIONAL LIBRARY OF DENMARK AND COPENHAGEN UNIVERSITY LIBRARY

UNIVERSITY OF
COPENHAGEN

SIBMAS and the Conference Committee gratefully acknowledge the generous support of our sponsors – without whom this Conference would not be possible:

Oticon Fonden

*A. P. Möller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Möllers Fond til almene Formaal*

ALEXANDER
STREET

B L O O M S B U R Y

TIVOLI
.....

INDEX

WELCOME 4

ABOUT SIBMAS 5

BIOGRAPHIES - KEYNOTE SPEAKERS 6

PROGRAMME 7

ABSTRACTS 14

FRENCH TRANSLATION..... 39

DEAR DELEGATE

So, at long last, we welcome you all to Copenhagen and SIBMAS' 31st Conference 2016 – we have been so much looking forward to seeing you!

We're proud that SIBMAS for the first time have chosen Denmark for its biennial conference. We've been doing our utmost over the last two years to create an extra-special event, one we hope you'll remember for many years to come. Not simply for its scholarly substance but also for the chance to meet colleagues around the world.

The title of this year's congress is 'FREEZE!' and hopefully this will not apply to the weather! Instead, it's a chance for a privileged moment of soul-searching for us as librarians, archivists, researchers and museum keepers. How do we – and others - actually perceive our collections and our professional endeavors? How can we best contribute to contemporary society, consider posterity and the future needs of performing arts and artists - while at the same time remaining aware of our obligations to our cultural heritage?

This and much more will be at the core of the keynotes, workshops, papers and discussions. Moreover, in order to stress the fact that archivists (and others) should never forget where it all comes from, the conference has invited artists, who engage with various forms of archives and work in collaboration with archivists to create their work. We can't thank you enough for choosing to contribute to our FREEZE!-conference with your research and your artistic work; hopefully this will inspire everybody to have new reflections about our positions as librarians, archivists and researchers.

Ultimately we wish for this conference to challenge our perceptions, open our minds to new perspectives, and inspire us to new ideas, in the hope that these may benefit - not only our own work but also shed a new light on some of the challenges of our contemporary and often challenging times.

All this is better achieved if we make sure we have fun, take the time to meet old and new hands, enjoy Copenhagen; have a swim in the harbour, a beer at the quay, scream high and loud on the rollercoaster ride in Tivoli, and stroll slowly through the city in the bright midsummer night.

None of this, however, would be happening if it weren't for the help and support of so many who have with open-mindedness and good humour contributed ideas, time, suggestions, invaluable advice as well as precious warnings, in particular the SIBMAS ExCom. Last but not least, a special thanks to Lene Kaspersen from CAP Partner, who has kept us all on track and taken the conference to a high professional level. A heartfelt thank you goes out to all of you from the local organizing committee. We're thrilled you've chosen to join us in the SIBMAS' FREEZE! Conference 2016 in Copenhagen and can't wait to share it all with you!

The 2016 SIBMAS Local Organizing Committee:

Alette Scavenius, Head of the National Drama Collection, The Royal Library

Karen Vedel, Associate Professor, University of Copenhagen, Department of Arts and Cultural Studies

Michael Eigtved, Associate Professor, University of Copenhagen, Department of Arts and Cultural Studies

Peter Christensen Teilmann, Museum Director, CEO, The Theatre Museum at The Court Theatre

Alan Jones, Vice-President of SIBMAS, Drama, Dance, Production and Screen Librarian, Royal Conservatoire of Scotland

ABOUT SIBMAS

SIBMAS is the International Association of Libraries, Museums, Archives and Documentation Centres of the Performing Arts

Since 1954, SIBMAS has been the International Network of Cultural Heritage in the Performing Arts. Spread across 35 countries around the world, we gather individuals and institutions documenting circus, dance, film, opera, theatre and puppetry.

What does SIBMAS do?

We promote research in the performing arts, facilitate networking among our members and share resources about their specific collections and the performing arts in general:

- Conferences: SIBMAS organises biennial conferences focusing on challenges and recent developments of current practical interest for our members.
- Networking: SIBMAS encourages genuine collaboration and invests in spreading good practice between its members
- Newsletter: a quarterly newsletter, providing up-to-date news and information about the activities of SIBMAS and our members
- International Directory of Performing Arts: a database with detailed information about performing arts collections, searchable by organization name and/or category of member institution ranging from national libraries to puppet museums
- Proceedings: SIBMAS provides print editions of the conference papers of our conferences

BIOGRAPHIES - KEYNOTE SPEAKERS

Dr. Katherine Mezur is a freelance dance, theatre, and performance studies scholar, dramaturge, choreographer and director. Her research and publications focus on Japanese dance theatres and Asian transnational performance. She is an associate researcher for the archives of the San Francisco Museum of Performance and Design and the Hijikata Tatsumi Archives of Keio University Art Center, Tokyo.

Mads Thygesen has a Master of Arts in dramaturgy and a PhD in new European drama. He has taught at the Aarhus Theatre and the University of Aarhus in Denmark. From 2010-2015 he was Principal of the School of Playwriting, at Aarhus Theatre. Since 2015 he has been the Principal of the Danish National School of Performing Arts.

Photo: Morten Fauerby

Mark Fleishman is Professor of Drama at the University of Cape Town, South Africa. He is a director of Magnet Theatre, has created works for the company over the past 27 years and performed nationally and internationally. His publications include articles in journals such as Theatre Research International, Journal for Artistic Research, Contemporary Theatre Review and South African Theatre Journal and chapters in several books.

PROGRAMME

Tuesday 31 May

9:00-10:00		Registration and coffee		Atrium
10:00-10:30		Welcome and introduction		Queen's Hall
10:30-11:30 Chair: Karen Vedel	1	Keynote session: "The memory becomes you," between live and screened documents: The apparatus of (nostalgic) archives across Butoh, Tanztheater, and contemporary performance	Katherine Mezur	Queen's Hall
11:30-12:30		Lunch <i>Group photo will be taken after the keynote session before lunch</i>		Atrium
12:30-13:30 Chair: Karen Vedel	2	Workshop: Suriashi walking	Ami Skanbergh Dahlstedt	Queen's Hall Library Garden
13:30-14:00 Chair: Veerle Wallebroek	3	In search of the immaterial cultural heritage in the theatre archives	Annelis Kuhlmann	Queen's Hall
14:00-14:30 Chair: Veerle Wallebroek	4	The sound archive as a creative environment	Eva del Rey	Queen's Hall
12:30-14:30 Chair: André Deridder		Archives as a national institution		Kulturavvssalen
	5	How to catch lightning in a bottle. AusStage: preserving the ephemeral and promoting the collections	Jenny Fewster	
	6	Lack of traditions – Stimulus for new ideas	Elvyra Markeviciute	
	7	A 'Centre of expertise' as a service provider for the heritage of performing arts in Belgium. How a complementary network policy can make a real difference for the heritage in society	Veerle Wallebroek	
	8	Archive-in-Action	Dorota Buchwald & Agata Adamiecka-Sitek	
14:30-15:00		Coffee break		Atrium
15:00-16:00	9	Performance and paper: In Memory of an Unknown Past	Jelili Atiku & Alette Scavenius	15:00: Library Garden 15:30: Queen's Hall
15:00-16:00 Chair: Alan Jones		Personal archive		Kulturavvssalen
	10	Dressing up your personal digital archive: costume design research in the digital age.	Nancy Friedland	
	11	In between the rafters: Endurance archiving and speed-dating documents	Cara Davies	

16:00-16:10	12	Present your Collections and Projects on the SIBMAS Website : a new start towards a new International Directory of Performing Arts Collections	Jan Van Goethem	Queen's Hall
16:10-16:40 Chair: Jan Van Goethem	13	Past, Present and a responsibility for the Future: A curator/archivist's reflections on 30 years of attending SIBMAS	Jane Pritchard	Queen's Hall
17:00-22:00	Opening reception with performance and dinner at the Court Theatre Address: Christiansborg Ridebane 18			

Wednesday 1 June

9:00-10:00 Chair: Michael Eigved	14	Keynote Session: Competing values in performing art and institutionalised education	Mads Thygesen	Blixen
10:00-11:30 Chair: Ramona Riedzewski		Archives digitized		Blixen
	15	Now online: The Archives of Performing Arts of the Academy of Arts, Berlin	Stephan Dörschel	
	16	The Queen's Taste: Processing the E. R. Simmons Papers	Helice Koffler	
	17	Engaging with theatre archives in the digital age	Kathleen Saylor	
10:00-11:30 Chair: Karen Vedel		Workshop		Kulturarvssalen
	18	Curating the archive	Astrid von Rosen and Alda Terracciano	
	19	Time out! Connecting past, present and future in the archive	Karen Vedel	

10:00-11:30 Chair: Betina Rex	Europeana Space Pilot			Holberg A
	20	Exhibitions and engagement-educational processes	Rosemary Kostic Cisneros	
	21	Animating the archives: re-mediating and re-embodiment digital records of dance	Sarah Whatley	
	22	Reusing and remixing dance	Hetty Blades	
10:00-11:30 Chair: Alette Scavenius	Archives and museum			Holberg B
	23	Performing Arts Museum: artistic projects as mediators between memories and collections	Daniela Salazar	
	24	Curating dance exhibitions at museums. How intangible cultural dance heritage on old archive dance films can help break the museum conventions	Tone Erlien	
	25	The land and the archive: Disrupting the objective voice in the museum	Muriel Maffre & Reed Esslinger	
12:00-17:00	Lunch, harbour cruise and excursions Meeting point: By the main entrance of The Royal Library			
15:00 (during the "Fun tour")	26	Digging out Dirch	Michael Eigtved	Museum of Revues

18:00-22:00

Evening in the Tivoli Gardens:

Performance at the Pantomime Theatre followed by dinner and backstage tour

Meeting point: By the main entrance at Vesterbrogade 3, 1630 København V

Thursday 2 June

9:30-10:30		Keynote session:		
Chair: Karen Vedel	27	The body in/and the archive: A dramaturgical approach to remembering from the postcolony	Mark Fleishman	Blixen
10:30-11:30				
Chairs: Tiffany Nixon, Alette Scavenius, Veerle Wallebroek, Michael Eigtved		Exhibition papers roundtable		Holberg A Holberg B
	28	Follow the traces – Performing Arts on the web	Franziska Voss	
	29	Bringing the library into the performance space and new patrons into the library	Kirstin Dougan	
	30	“To who may concern...” - Challenges and possibilities in the preservation of participatory performance-based artworks	Daniela Salazar	
	31	Collaboration and networking – our approach to record and preserve theatre information as part of the cultural heritage	Margret Schild	
	32	Archivist, Artist, Academic: New ways of bringing a university collection to life	Jo Elsworth	
	33	Les collections de la Bibliothèque Nationale Théâtrale de Saint-Pétersbourg : les pratiques de gestion	Galina Ivanova	
	34	eTHEARTE.SK – The digital platform for the Slovak theatre history archive	Zuzana Koblišková	
	35	BAM: Building a digital archive	Sharon Lehner	
	36	Famous actor, poet or museum laboratorian?	Kirsten Simmo	
11:30-12:30		SIBMAS General Assembly		Blixen
12:30-13:30		Lunch		Atrium
13:30-14:30				
Chair: Jan van Goethem		Archives in the theatre		Blixen
	37	The Watermill Center: Library of Inspiration	Deborah Verhoff	
	38	Bringing Awareness to the Producing Theater’s Archives	Tiffany Nixon & Julie Sandy	
13:30-14:30				
Chair: Alette Scavenius		Archives emerging from History		Kulturarvssalen
	39	Looking for Bornemann	Jens Svane Boutrup	

40	Heritage Theatre Machinery: unexpected possibilities in contemporary productions	Jerome Maeckelbergh
13:30-14:30 Chair: Ramona Riedzewski	Archives in artistic collaboration	Holberg A
41	Performing arts heritage and participatory methods in a local heritage policy	Sigrid Bosmans
42	COLAB Copenhagen - Whose stories are cast in bronze?	Marcio Carvalho and Henrik Vestergaard
13:30-14:30 Chair: Nancy Friedland	Archivist as dramaturge	Holberg B
43	Re-positioning the librarian as dramaturge	Ying Qing Chua
44	The origins of professional species: the dramaturge as specialist librarian & the specialist librarian as dramaturge	Alan Jones
14:30-15:00	Coffee break	
15:00-16:00 Chair: André Deridder	Archives and the public	Blixen
45	Mémoires de la scène, paroles de visiteurs. Deux enquêtes auprès des visiteurs du Centre National du Costume de Scène et de la Scénographie.	Aurélié Mouton-Rezzouk & Delphine Pinasa
46	Editorialisation de bases de données de spectacles à destination du public : étude de cas	Dominique Dewind
15:00-16:00 Chair: Betina Rex	Archives and performing arts	Kulturarvssalen
47	Dancing documents	Colleen Quigley
48	The beginning of a beautiful friendship: on the change of designation from National Museum of Theatre to National Museum of Theatre and Dance	Ana Sofia Patrão & José Carlos Alvarez
15:00-16:00 Chair: Michael Eigtved	Archives and memory	Holberg A
49	Strengthening living archives: Plan for empowering artists and communities	Kenneth Schlesinger
50	Articulating identity: The (un)comfortable space of collaborative pedagogy	Rosie Enys
15:00-16:00 Chair: Alan Jones	Archives and circus	Holberg B
51	User to move	Hans van Keulen & Willem Rodenhuis
52	Reanimating the American Circus at the Harvard Theatre Collection	Matthew Wittmann
16:00-16:30	Closing conference	Blixen

Friday 3 June

09:45-16:00

Tracing Hamlet! Kronborg Castle Tour in Elsinore (Optional)
Meeting point: The Royal Library

ABSTRACTS

TUESDAY 31 MAY

[1] "The memory becomes you," between live and screened documents: The Apparatus of (Nostalgic) Archives across Butoh, Tanztheater, and Contemporary Performance

Katherine Mezur¹

¹*San Francisco Museum of Performance and Design and the Hijikata Tatsumi Archives of Keio University Art Center, Tokyo*

This presentation will consider how the technologies of memorializing performance create a process of "prosthetic memory-making." Examples are drawn from an international selection of live/mediated documents, in order to employ a transnational approach to future historiographic archival processes, which would reflect the politics and complexity of live/media documentation. Hijikata Tatsumi's mediated Ankoku Butoh, Wim Wenders' 3D Pina, Furukawa Anzu's video remains, and Trajal Harrell's archive/performance are among the examples, which draw attention to their technologies and the implication of the viewer in their power to alter live perception of mediated works.

[2] Suriashi walking

Ami Skånberg Dahlstedt¹

¹*Department of Drama and Theatre, Royal Holloway, University of London, United Kingdom*

A co-creative performance/workshop where we will all walk out to Det Kongelige Biblioteks Have a.k.a. Bibliotekshaven, and perform a slow walk, suriashi, together. There will also be time to write about the experience outdoors, before we walk inside again.

My Suriashi Intervention asks questions to the organisation of social interaction and communication. How do we recreate our environment by changing the way we walk? Suriashi means sliding feet in Japanese. It is a walk in which one does not lift one's feet. The feet slowly slide over the floor, which allows a hovering feeling for both the actor and the spectator. Suriashi is a method for acting, to act. It is one of the foundations for how the dancer/actor positions him/herself on stage, and in the studio in traditional Japanese theatre and dance. It is a walk that reminds us of its historical background, its mythological origin, and last but not least: its utopian potential, related to the portrayal of nonhumans, spirits, and ghosts, and the psycho-physical space to acknowledge your ancestors while leaning back. Who is walking behind you, who was here before you? How can a body house knowledge from people who have passed away? I argue that suriashi is an example of a physically repeatable construction, holding transmittable "presence" from the past.

[3] In search of the immaterial cultural heritage in the theatre archives

Annelis Kuhlmann¹

¹*Aarhus University, Denmark*

In my paper I investigate how to deal with different forms of immaterial heritage that can be studied in theatre archives. Acting and performance often operate in codified embodied knowledge, expressed in artistic-aesthetic results and through processual experiences. It is my thesis that an actor's or a performer's artistic practice can be vitalized from the theatre archives through a combination of aesthetic and historiographical approaches. The two dimensions in this double gaze converge in contextualizing dramaturgical understandings of the archive as a repertoire of practices (Taylor 2003). The repertoire is the archive's difference engine (Worthen 2008). A fundamental question here is, how we can practice a theatre historiography, that equates documentation of the immaterial heritage with the more material heritage, and, as a consequence, with which narratives and concepts do the material/immaterial heritage interfere in the historiographical knowledge sharing?

When the actor's work is no longer physically present and not even fully present in our memories, we often say that this actor's art belongs to history, it is dead. This is the paradox, that my research project frames, since the

dramaturgical approach to the archive will be able to contribute to a theatre historiography that takes the immaterial side of the actor's 'performance as research' and transforms it into a sustainable recycling of theatre and performance knowledge. At one side, the archive is here perceived as spatial temporality of body practices, which maintains moments of performativity. At another side, the actor's / theatre performer's physical and creative research turns into an ephemeral artistic nature in the presence of the spectators. But as soon as we want to report, speaking or writing, about this phenomenon that belongs to the very moment, the very nature of this phenomenon raises questions to the concepts of body, space, time and temporality. In other words, these dimensions of time are doubled in the studies of the theatre archives and transformed into a theatre and performance concept of history (Jones and Lepecki 2012).

The paper will take examples from early years of practice in Odin Teatret's Archive, now at The Royal Library, Copenhagen.

[4] The Sound Archive as a Creative Environment

Eva del Rey¹

¹*The British Library, London, United kingdom*

This presentation focuses on the creative re-use of archival sound recordings in the field of sound art and music composition, specifically through the work of composer/musician and sound artist Aleks Kolkowski, who is currently one of the two Sound and Music - Embedded Programme Composer in Residence at the British Library, Sound Archive.

Aleks has been researching the Bishop Collection, a unique collection of sound effects on lacquer disc and open reel tape from the Bishop Sound Company's sound effects library. The recordings were made for use in theatrical productions ca. 1940s/1950s and include all sort of mechanical and environmental sounds such as gun shots, trains, planes, air raids, water, sea, weather effects, fireworks, clocks, bells, children, crowds and animals.

For the 12 months of his residency Aleks has planned two main work outputs: 'to create sound pieces incorporating some of the effects discs, through montage and editing and to produce and present a radio programme (or short series of programmes) about the Bishop Collection for Resonance FM.'

As a curator working with sound recordings I will be documenting Alek's work at the Library in a digital storytelling format in order to provide all the varied perspectives, views and sounds involved in the project. I am aware that this approach moves away from the traditional text based paper. In the spirit of Marshal McLuhan's famous saying of 1964, 'the medium is the message', and given the nature of the collection and the creative work showcased, I believe this will provide an apt scenario with which to engage an audience.

The presentation will consist of the following components:

- 1) Video documentation of Aleks's creative process through video interviews with him and other Sound Archive colleagues who have been involved with the preservation of the Bishop Collection or have facilitated Alek's research.
- 2) Audio showcase of the Bishop Collection sounds juxtaposed with images from the records.
- 3) Unexpected discoveries within the Bishop Collection made by colleagues during the ongoing digitization of the recordings.
- 4) Information on 'Save Our Sounds', the British Library's long-term preservation project to preserve the United Kingdom's national audio heritage.

[5] How to catch lightning in a bottle.

AusStage: preserving the ephemeral and promoting the collections

Jenny Fewster¹

¹*AusStage, Flinders University, Adelaide, Australia*

AusStage is the national online resource for live performance research in Australia. It comprises a freely accessible online database, as well as a suite of tools designed to enhance the research potential for scholars, industry and public alike. It currently holds records on over 83,000 performance events, 117,000 contributors, 13,000 organisations, 80,200 venues and 55,700 related articles, books, programs, images, videos and archival items. Development is led by

a consortium of universities, government agencies, industry organisations and collecting institutions with funding from the Australian Research Council. AusStage is committed to collecting and sharing information about Australian live performance as a collaborative endeavour.

This presentation examines how AusStage goes about preserving important data that is not recorded elsewhere. At present there is no other comparable dataset on Australian performance, and no international database of live performance quite as extensive as AusStage. AusStage provides a common verifiable source of reliable quantitative information for comparative analysis and visualisations that reveal hidden patterns in the data. AusStage enables researchers to compile national and regional surveys of live performance in terms of cultural significance, social participation and economic impact.

Some methodological solutions for conducting wide-scale research into the field of performing arts are also considered. As is the case in many countries, Australia has no national institution responsible for collecting the performing arts. Australian performing arts heritage is spread across many of the nation's collections. These collections, both large and small, are widely geographically dispersed meaning that undertaking performing arts research with anything like a national scope has previously been costly, time-consuming and difficult. Through its resource table AusStage assists researchers to discover items in collections around the country, and indeed around the world. Moreover, individual AusStage records can serve a curatorial function, accumulating a virtual collection of items that are otherwise dispersed in actual collections. This leads to improved opportunities for research and education, and increased visibility for performing arts collections, both in Australia and internationally.

[6] Lack of Traditions – Stimulus for New Ideas

Elvyra Markeviciute¹

¹*Kaunas County Public Library, Art Department, Kaunas, Lithuania*

Lithuania is proud to be called the "Country of Theatre". Therefore, it is very difficult to explain, why Music and Art departments were established at all large Lithuanian libraries, but Performing Art Departments still do not exist. At the moment, there are only a few Theatre and Cinema collections at the departments of Art in Kaunas, Klaipeda and Vilnius Libraries. Juozas Miltinis Heritage Study Center at Panevezys County Gabriele Petkeviciaitė-Bite Public Library is the only exception from this tendency. The center is an authentic living environment of Panevezys theater founder, stage director Juozas Miltinis (1907-1994), which includes library, manuscripts, art collection, rehearsal recordings, video sets, etc.

By the reason, that Lithuanian libraries does not have a tradition of setting up Performing Art departments as a separate entity, special rules for regulating activities of such integrated structures does not exist. As frequently occurs, the lack of tradition becomes a stimulus for new ideas, which springs up like grass through asphalt. At the moment this includes Oral history project about Lithuanian Drama festival "ATGAIVA", which took place in 1988 in Siauliai, conducted by professor from US Mr. Patrick Chura, in cooperation with Siauliai County Povilas Visinskis Public Library and the Manuscripts Fund of stage director Gytis Padegimas, established at the Art Publications Department of Kaunas County Public Library. Recently established structure - online Archive of translated drama, called DRAMA DRAWER, initiated by stage director Gintaras Varnas and UTOPIA theater team, managed to take advantage of this Fund service.

Those initiatives once again have corroborated the assumption that our main task should be collecting and providing specific high-quality information for experts and professionals on theatre and cinema. We have discovered that if we are able to satisfy the special needs of such users, we are also able to adequately serve different wider strata of society too. This educational activity also helps to bring up our young generation by enabling them to gain knowledge of multiple forms of art from sources of high artistic quality.

[7] A 'Centre of expertise' as a service provider for the heritage of performing arts in Belgium.

How a complementary network policy can make a real difference for the heritage in society

Veerle Wallebroek¹

¹*Het Firmament, Mechelen, Belgium*

In the English-speaking world, arts institutions, organizations and projects are mainly supported by private funds. In the Continental European model, on the contrary, governments supply a considerable financial support to the arts and

heritage domain. In 2008, the government of the Flemish Community in Belgium developed a new policy instrument: next to the more classical institutions e.g. museums and archives, 'centres of expertise' were to support the care for tangible as well as intangible heritage of specific social and cultural sectors. In this context, Het Firmament (www.hetfirmament.be/english) has been acknowledged in 2012 as the centre of expertise for the cultural heritage of the performing arts.

Het Firmament offers a number of services – mainly for free – in different forms, for different target groups, in order to support everyone who needs help in the care for their performing arts heritage. One of the major tasks is to create an overview of archives and collections of theatre and dance in the country. Since there is no central theatre archive or museum, this mapping is crucial in order to support curators, researchers and artists, but also as a starting point to develop a policy regarding the care for the heritage of performing arts. A particular challenge is how to integrate intangible techniques and working processes in this mapping.

A second task is to provide support services to the arts field. In some cases, this support can best be organised in a joint effort with organizations that focus on other artistic disciplines than performing arts – not only because of our responsibility to use community resources in an efficient way, but also because heritage processes are often similar. In 2014 different arts and heritage organisations, including Het Firmament, launched the online toolbox TRACKS (www.projecttracks.be/en/home). TRACKS aims to develop an awareness for the sustainable care of archives and collections in the arts field. The online Platform for Intangible Heritage (www.immaterieelerfgoed.be) is a similar initiative.

To develop and coordinate these kinds of umbrella projects, 'brokers' are needed to connect different organizations on different levels and in different domains. A centre of expertise that operates in a broad and complementary network model is the key to develop and share knowledge, independent of the management of a collection. Thanks to this model, heritage policy in Belgium can play a social and subservient role and make a substantial difference in society.

[8] Archive-in-action or how to make history of theatre the core of a contemporary debate: The 250th anniversary of public theatre in Poland and its consequences

Dorota Buchwald¹ and Agata Adamiecka-Sitek¹

¹*The Theatre Institute, Warsaw, Poland*

The history of theatre is then interesting, when its contemporaneity is interesting – this thought formulated several years ago by Heinrich Meirzich, former president of SIBMAS and director of the Theatre Museum in Dusseldorf was extremely inspiring for us, while we were working on the concept of celebration of the 250th anniversary of public theatre in Poland.

Through our efforts the year 2015 was declared the Year of Public Theatre in Poland. The most spectacular success of this celebration was the involvement of a broader (wider than strictly theatre and academic community) audience into a multithreaded discussion about theatre, its position, role and tasks in a society. All political and social structures were taking part in this debate – starting from the Sejm resolution and the broad discussion whether we celebrate the anniversary of public theatre or the anniversary of national theatre, through various emotions evoked by numerous premiers of Polish classical texts, stimulated by the "Living Classic" contest, through the debate on the organizational system and its impact on artistic dimension of performances, through various conferences of theatre scholars, up to multi episodes radio programs and film series broadcasted in public media.

This contemporary, nationwide debate could not have gained such a resonance without referring to the history - to the memory accumulated in the archives. Through this particular way of "celebrating" the 250th anniversary of public theatre, that we had suggested, the archives "came to life": they were recalled, digitalized, actively used and – what is the most important – they have been made available and will remain in a public, open and unlimited access. Yet we have managed to achieve even something more – during this discussion about public theatre we have not only recalled research sources of theatre history, we have also produced them – during numerous cycles of debates, films and in the e-Encyclopedia of Polish Theatre. We are deeply convinced that our project of the 250th anniversary of public theatre in Poland, along with its long-term consequences is an excellent example of a real launching of the archives – Archive-in-action.

[9] In Memory of An Unknown Present

Jelili Atiku¹ and Alette Scavenius²

¹*AFiRlperFOMA, Nigeria, Africa and Human Rights Through Art (AHRA), Nigeria, Africa*

²*The Royal Library, Copenhagen, Denmark*

This practice-led research project is directed at the concurrent discussion on archiving that tacit knowledge, which is inherent in our bodies in an attempt to connect to the roots of physical memory. Relating it to Object-Oriented Ontology (OOO) – where human existence doesn't have a privilege position over the existence of nonhuman objects; it references the existence of the spirit of nature, as well as the spirit inherent in ancient objects like costumes and props used in theatrical performances. The presentation is the result of several workshops carried out by an artist - the seeker of memory – and an archivist - the keeper of memory - in a common attempt to bridge the past with the future.

First part of the presentation will take place at the Library Garden at 15:00, and the second part in the Queen's Hall at The Royal Library at 15:30.

[10] Dressing up your personal digital archive: costume design research in the digital age

Nancy Friedland¹

¹*Columbia University, New York, USA*

It is not uncommon for a researcher in the humanities to rely on not only the institutional library collections for access to monographs, journals, and media materials but to build and nurture a personal collection. Today, the personal collection is in large part made up of digital files. Our research needs have become increasingly digital and as a result preserving and managing personal digital content is an essential part of the process. How do we rethink our personal collections? What does a personal digital archive look like for the performing arts scholar? How can libraries help instruct our users to take care of, organize, and preserve large personal digital archives? How does a curator for a personal digital archive make selections that will represent the final version? We can't save everything – what do we save?

The personal digital archive is receiving a good deal of necessary attention today. It is an important consideration for the researcher. There was a simpler time that our personal (print) collections were comprised of monographs organized by author, correspondence, articles and papers neatly filed away in folders. It is not so easy in the digital age. This proposal suggests costume design research as a fitting example of the complexities of maintaining personal digital archives. The paper will explore citation management, media management, media types, file formats, backup and recovery practices, online storage, correspondence, and preservation.

[11] Inbetween The Rafters: Endurance Archiving and Speed-dating Documents

Cara Davies¹

¹*University of Bristol, London, United Kingdom*

The relationship between live art and its documentation has been highly problematised in performance theory over the last 50 years. The focus of this critical debate has often centered on the dichotomy between the ephemerality of performance and the ontological challenge documentation poses to the temporal and spatial constraints of a given artwork. However, what methodological shifts to this debate arise when artists appropriate strategies for documenting performances as a score for the construction and dissemination of the performance? How might one translate this method into a process for the preservation and management of documentation, which simultaneously offers access to an artwork and its resultant archive? How do these strategies equally encourage audiences to create and disseminate their own personal archives, all from the comfort of their own homes?

Instability in Stability was an Arts Council Grants for the Arts funded project, which explored how strategies for archive construction and maintenance can be activated as a live artwork and digitally-mediated performance. The project investigated how the process of performance, documentation and archiving inter-relate, inviting an online remote audience into the private and personal space of my loft, my past and my creative working process. In this proposed paper, I seek to explore the temporal and spatial challenges and insights that arose when facilitating the project from a domestic setting through online social media and live streaming platforms.

The paper will outline how the proliferation of online sources of information has cultivated a culture of speed-dating documents and how this affected the immediacy through which the audience experienced the performance and the possible range of engagement with the archive's contents. Therefore, the paper will adopt Simone Osthoff's proposition to critique the time-based transitions that take place when moving 'from an archive of artworks to an archive as artwork' (Osthoff, 2009:24) and thus investigate how a professional archiving practice, rooted in durational performance, operating across digital and social platforms and occurring in a domestic setting, engenders a temporal mode of encounter with documents, which is akin to speed-dating. By unravelling the temporal dynamics of speed-dating the writing will evolve to identify what the creative potential for artists is when creating, representing and documenting their work in a symbiotic manner. In doing so I call for the professional role of artist-as-archivist to be rooted in the act of endurance archiving in order to alter the type, length and quality of the encounter an audience gains with an artwork and its resulting documentation, and thus facilitate a wider critical debate about the context and processes of digital forms of archiving. The writing will draw to a conclusion to delineate the impact this methodology has on the ways we encounter, share and interact with the documents in personal archives.

[12] Present your Collections and Projects on the SIBMAS Website: A new start towards a new International Directory of Performing Arts Collections

Jan Van Goethem¹

¹*Royal Opera House La Monnaie, Brussels, Belgium*

At the end of 2013, SIBMAS launched a new professional website, which gives not only information about the society and the latest news in the world of Performing Arts Collections. It has also become an online tool for the management of our membership and our biennial conference, in addition to being a place where to find all the necessary information about upcoming events and news. The latest feature to be added will be a Members' Directory, where SIBMAS members will be able to present their collections and projects on the website. It will also be the potential starting point of a new International Directory of Performing Arts Collections.

[13] Past, Present and a responsibility for the Future: A curator/archivist's reflections on 30 years of attending SIBMAS

Jane Pritchard¹

¹*V&A, Theatre & Performance Collections, London, United Kingdom*

This would be a presentation from a personal perspective, with a strong sense of the autobiographical, looking at how SIBMAS as a forum for those working in theatre collections has evolved. Having attended the past 15 consecutive conferences I am in a position to have seen SIBMAS change from a gathering of curators informing one another about their own collections to an active forum provoking discussion on how we use and make those collections more accessible and what activities we should be prioritising. As may be imagined SIBMAS has taken on board developing technology and placed a growing emphasis on AV documentation which has broadened theatre audiences and increasing the number of users of collections.

The paper will parallel the development of SIBMAS with the development of collections in Britain and how they are used. Being involved with both individual company and national collections I have a wide perspective on many issues. In my three and a half decades of work in theatre collections (having previously worked in theatre management) I have seen the proliferation of collections with an interest in theatre, clearly evident from the growth of APAC (the British Performing Arts Collections). But what is more exciting than the increasing number of collections is how those collections are used and, particularly in the past decade, there has been both a real improvement in access. Nevertheless there are still lessons to be learnt. For example what about those on-line projects we learnt about at SIBMAS that are no longer accessible? How are projects being passed on from one generation to the next so that collections are enhanced and the wheel is simply not re-invented. What of the need to re-assess collections in the light of new information? How does the theatre profession react to our work?

WEDNESDAY 1 JUNE

[14] Competing values in performing art and institutionalised education

Mads Thygesen¹

¹*National School of Performing Arts, Copenhagen, Denmark*

Taking his work as the head of the new Danish national school of performing arts as a point of departure, Mads Thygesen will talk about the competing values between contemporary performing arts and institutionalised education. How do educations for young performing artists develop within the regime of new public management? And how do performative arts deal with the political focus on documentation and reflection.

[15] Now online: The Archives of Performing Arts of the Academy of Arts, Berlin

Stephan Dörschel¹

¹*Akademie der Künste, Berlin, Germany*

The archives of the Academy of Arts in Berlin is the most extensive archive of artists and artistic institutions of the 20th and 21st century in Germany which contains all classes of art: architecture, fine arts, music, literature, performing arts, film and media. At the end of 2015 the archive of the Academy starts with the online presentation of their database. For the German theater collections this is a very substantial progress. I want to inform about the extense stocks of our archive – of performing arts as well as in general, because you can find archival materials concerning theatre not only in our archive department but also in the other departments of the academical archives (e.g. dance composers at the music archive, dramatists in the literature archive, stage designer at the archive of architecture or of fine arts). And I want to show the various information you can find in this database as well as the various functions to present information and digitalized archival materials.

The second topic would be the development of the representation of the theatre collections in Germany in the internet – but that could only be an outlook in the future! There are the big web portals like Deutsche Digitale Bibliothek , Europeana, Kalliope or the central database of estates of the Federal Archives (Zentrale Datenbank Nachlässe des Bundesarchivs), which contains digitized materials about all kind of topics – so about theatre. And there are the smaller information portals of the specialized archives like the Verbund Deutscher Tanzarchive (the network of the dance collections of Germany) or the Runder Tisch der Berliner Theaterarchive (the roundtable of the theatre collections of Berlin) which offer information about the institutions and their stocks and offer also the links to these institutions. The final idea would be a common search engine for the research in all the available databases without the necessity to log in in one of them!

[16] The Queen's Taste: Processing the E. R. Simmons Papers

Helice Koffler¹

¹*The Shubert Archive, New York, USA*

Initially established in 1976 as a project of the Shubert Foundation, the Shubert Archive first opened to researchers in 1986, following several years of behind-the-scenes accessioning of materials, as well as further processing and cataloging of core collections. In 2002, the Archive began to make its finding aids and portions of these collections more accessible online. Now approaching its fortieth anniversary, the Archive remains committed to its mission “to preserve the business and artistic records of the Shubert Brothers and the Shubert Organization” by sharing more of these rich and varied collections with an increasingly sophisticated and demanding audience through strategic digitization projects and extensible processing methodologies.

In my paper I will provide a brief overview of the history of the Shubert Organization and the development of the Shubert Archive. I also will discuss some ongoing and planned projects to provide enhanced access to the over 6,900 linear feet of records held by the Archive. In particular, by utilizing the recent, iterative processing of a key collection--the E. R. Simmons papers--as a prism, I will focus on how retooling legacy finding aids can provide additional and sometimes unexpected opportunities to communicate the diversity of our collections to twenty-first century users.

A longtime Shubert employee, Ernest Romaine (or Romaine) "Ma" Simmons (1870-1954), performed numerous functions during his nearly forty years of service. His collection of surviving correspondence and production files

documents many of these company activities during what arguably was one of its most fertile periods. Often portrayed by commentators as having been flamboyantly homosexual, the eccentric, but invaluable Simmons was nevertheless positioned close to the center of power. Relying on his musicianship, multilingualism, erudition, and tact, the notoriously difficult producers gave Simmons responsibility for overseeing casting and numerous other details for many of the operettas, musical comedies, and revues they staged on Broadway and throughout North America between 1915-1935. Through his interactions with administrative, creative, and technical personnel, as well as a multitude of performers both famous and obscure, the Simmons papers offer an unusual perspective into the complex and international history of the American musical theatre.

[17] Engaging with Theatre Archives in the Digital Age

Kathleen Saylor¹

¹*Alexander Street, Alexandria, USA*

The digital world has opened new opportunities for innovative ways of conducting theatre research as well as creating new modes for engaging with archival materials. The traditional mode of access – physically traveling to an archive for research – is being revolutionized in this digital world, and sharing knowledge through primary sources no longer necessitates physical contact with the materials. It is mediated in the digital space.

Alexander Street, a scholarly, online publisher, is undertaking an open access project that will break down barriers of accessing previously unpublished primary sources in theatre, partnering with archives globally to digitize key historic collections for teaching and research, expanding the audience of these archives tenfold. Engaging with an advisory board of expert archivists, educators, and artists, our goal is to create the world's largest, cross-searchable repository of theatrical primary sources. This repository will integrate for fee, royalty-bearing content with open access content in ways that are comprehensive and sustainable for long-term access and digital preservation.

The anchor of this project will be The Alexander Street Performance Design Archive, the first comprehensive, international digital collection covering all aspects of theater design. This project will create a space where archives and individuals can come together to create a resource for researchers, aspiring designers, and students alike. Growing from our traditional subscription model, we are channeling diversified funding streams to publish content openly, including contributions from paid sales, delayed open access, and sponsorship.

Our methods will be collaborative, reaching out to archives, universities, organizations and individuals to join us in our mission to make important theatrical research accessible in the digital world on one centralized platform that supports semantic indexing, cataloguing, and cross-searchability, laying an even deeper foundation for historical research analysis. Through this project, we are exploring ways to replicate and recreate archival organization, hierarchy, and structure in a digital space, in such a way that maintains the integrity of the collection while allowing users from across the world to access these materials for the first time.

We will work with archives to create new models for preservation and conservation within the digital space, while simultaneously developing diversified publishing options that respond to different archive needs and ethical requirements of the content. Our hope is that the unique juxtaposition of these resources will have the power to illustrate previously unseen connections while deepening the perceptions and understandings of the outcomes and impacts of theatrical research.

[18] Curating the Archive

Astrid von Rosen¹ and Alda Terracciano¹

¹*UCL, London, United Kingdom*

In this interactive workshop, Astrid von Rosen and Alda Terracciano will explore artist and activist practices of curating archives from the angle of the Dig Where You Stand (DWYS) tradition of participatory history making and democratizing knowledge production. Astrid will briefly introduce the powerful motivations historically underpinning DWYS. Alda will consider opportunities and challenges in bringing to life and revealing the hidden histories in Black British theatre archives. Using material from the Future Histories collections, she will discuss issues related to

collecting, cataloguing and curating materials from the archives of the Black Theatre Forum, Black Theatre Cooperative (currently known as Nitro Theatre Company), Talawa Theatre Company and motiroti arts organisation.

Delegates will be able to gain insights from organisational and individual perspectives in a session designed to discuss the lessons and ideas that emerge when attempting to extract and make the narratives of a community group or theatre archive accessible to a wider audience. Using a practical approach, Alda will select one item from each archive collection and make that the focal point of the workshop, while the central question for the delegates will be 'what are archives for?'

Issues related to digitization of archival resources will also be explored for the role digital technologies can play in disseminating resources which can transform the way people think about themselves, their communities, their environment, their pasts, their aspirations and their futures.

[19] Time out! Connecting past, present and future in the archive

Karen Vedel¹

¹*Department of Art and Cultural Studies, University of Copenhagen, Denmark*

Recognizing *archiving* as facilitating both memory and erasure, the *role of the archivist* as a power-invested intermediary between documentary evidence and its readers (Hedstrom 2002), and the *user* of the theatrical archive as engaged in memory work, my paper seeks to answer the following question:

To what extent does the archive's historical (and possibly institutional) context contribute to the manner in which the temporal dimensions of past, present and future may be structured, mediated and ultimately experienced?

In addition to archival and memory studies, my attempt at an answer will draw on affect theory (Ahmed 2004, Cikor 2016). In empirical terms I look to archival and documentary practices relating to the performing arts in Denmark known to me from one or several of the above positions. Listed in chronological order, the first example is the Archive of the Royal Danish Theatre (holding records dating back to 1748 and destined to close this year), the second is the only partially realized archival project titled *dansearkiv.dk* in *Dansehallerne* (dating to the early 2000s), and the third - an online documentation project *Shared RISK Blog* initiated by a community of contemporary choreographers (in 2013).

[20] Exhibitions and Engagement- Educational Processes

Rosemary Kostic Cisneros¹

¹*Coventry University- Centre for Dance Research, Coventry, United Kingdom*

This presentation will focus on the challenges in engaging various user groups in the dissemination of cultural heritage content in digital format, based on the experiences gained through the EU-funded E-Space Dance Pilot which aims to make accessible the dance content of Europeana; Europe's portal for accessing Europe's rich cultural heritage.

Engagement is generally not straightforward and it becomes especially challenging when it comes to the dance content of cultural heritage. The E-Space Dance Pilot developed two innovative models of content re-use – one for research purposes and one for leisure and education: *DancePro* and *DanceSpaces*. We have carried out two user evaluations with two diverse groups of users in two European metropolises to analyze various aspects of the engagement between users and cultural heritage digital content via the above models.

The online platform E-Space Virtual Exhibitions was a strategic, innovative and creative way to sustain the Dance Pilot's work for the use of the wider dance community and to create further engagement with *DancePro* and *DanceSpaces*. The creation of this online platform offered the Dance Pilot insight into the way researchers, dance practitioners and dance learners re-use content.

The presentation will discuss the findings of the user tests and the insights obtained from the Virtual Exhibitions. We will also briefly discuss a related case study of how vulnerable groups engage with cultural heritage through the use of digital technologies.

[21] Animating the archives: re-mediating and re-embodiment digital records of dance

Sarah Whatley¹

¹*Coventry University- Centre for Dance Research, Coventry, United Kingdom*

The presentation will discuss the EU-funded Europeana Space project, and specifically the activities led by the dance pilot team, developing tools for reusing and re-embodiment dance content accessible through Europe's portal for accessing Europe's rich cultural heritage, Europeana. The aim of the Dance Pilot within the project is to create a general framework for working with dance content and the metadata accessible through Europeana and in so doing enable the production of two innovative models of content re-use, one for research purposes and one for leisure: DanceSpaces and DancePro. This presentation will discuss the journey from accessing content to tool development through to creative engagement with digital dance content (in a hackathon event) to explore various questions, including: How can archival sources be used as a creative source for artists, for reusing content to generate new artistic responses? What challenges arise in the reuse of cultural content in terms of IPR and what barriers do these challenges specifically pose to documenting and reusing dance content? Do these challenges raise further questions around what is cultural heritage and who owns it? The presentation will reflect on the broader issues and insights that emerge when archival records of dance are re-embodied and the impact that might have on rethinking and remediating the archival document.

[22] Reusing and Remixing Dance

Hetty Blades¹

¹*Coventry University- Centre for Dance Research, Coventry, United Kingdom*

The relationship between individual dance works has always been complex; choreographic practice involves a wide array of different approaches and artists are often inspired by the work of others, as well as re-staging, re-making and re-working previous works. Lately the circulation of dance online, and cultivation of digital archives has encouraged the reuse of existing dance works in various ways, leading some scholars to articulate a 'remix' culture for dance (Fogarty 2014).

The concept of 'remixing' closely relates to aspects of the Europeana Space project, which sets out to encourage the creative reuse of cultural content. The reuse of online material has been particularly prevalent in the Dance Pilot. For example the Dance Hackathon saw online content used in a variety of new and creative ways, highlighting the complexities of dance's ontology. The Dance Day seeks to further explore such practices, through considering how dance content can be re-embodied and re-mixed in creative practice. However, the notion of the 'remix', arising in music, implies the re-use of a stable, recognisable form. The essentially 'bodily' nature of dance means that choreography is less stable than music and the form's inherent malleability can make recognition of choreographic references difficult; as existing forms are re-embodied and thus blend into a new configurations. Based on observations from the Europeana Space Dance Pilot, this paper considers the relevance of the concept of 'remixing' to dance practice, asking how far it goes to accounting for the complexities of embodied enactments of online dance content.

[23] Performing Arts Museum: artistic projects as mediators between memories and collections

Daniela Salazar¹

¹*Faculdade Ciências Sociais e Humanas - Universidade Nova de Lisboa/ Fundação para a Ciência e Tecnologia, Lisboa, Portugal*

The focus of this paper develops around the issues of memory and heritage produced by performing arts and how they are, can and should be treated as museum collections, as opposed to the place and status of the public (whether as a spectator or as a visitor) as well as the space – of performance or exhibition - in its features and in moments of blending of its characteristics. All this reflection and analysis are followed by practical examples: three portuguese artistic projects that challenged the norms and common practices: Karnart's Performing Cabinet of Curiosities, Re-acting to time by Vânia Rovisco and Desejo Ignorante by Márcia Lança.

This paper tries to think new forms of link performance to museum and their collections as well as with the artists and academic researches. We can use these kind of museums as a case study to operate new institutional practices through performing arts.

Herewith, we do not intend to wear out this subject but, quite the opposite, to open a threshold for a new line of research which might bring the artistic and performative studies together with museology.

[24] Curating dance exhibitions at museums. How intangible cultural dance heritage on old archive dance films can help break the museum conventions

Tone Erlien¹

¹*Norwegian centre for traditional music and dance, Trondheim, Norway*

Norwegian Center for folk music and folk dance, with one of the largest dance film archive in north of Europe has started a new project that aims at exploring and developing different innovative practices, techniques and methods for interactive dissemination of intangible dance heritage and for variation in ways of meeting and engaging/activating the audience at a museum.

“Interactive dance dissemination in museums” is a three-year project, which is a collaboration of the Norwegian Centre for Traditional Music and Dance (Sff) and The Museums of South-Trøndelag (MiST) (funded by the Trondheim municipality, Sør-Trøndelag County and Art Council of Norway). The project is based on research on different methods for dissemination of dance in 10 European museums (Erlien, 2014). The intangible essence of dance as cultural heritage is only present in “knowledge about” and “knowledge in” movement traditions (Bakka and Karoblis, 2010). “Knowledge in” is achieved only through learning the dance tradition; by embodying the dancing in your own body. The project will curate three dance exhibitions and several meeting places. The exhibitions will partly be based on and disseminate gems from the large film archive at Sff and aim to transmit kinesthetic knowledge to new groups of audiences.

New museology (Davis 1995, Vergo 1989, Black 2013, Hooper- Greenhill 1992) promotes participation by and dialogue with visitors in new dissemination methods in museums. Those are qualities of new museology that have caused key changes in “western museum practices”, and that can be developed to work on dance dissemination in a museum setting. Dancing can break the traditional museum conventions of being a non- participative visitor, observing objects in a museum gallery. Additionally, relational aesthetics and participatory art serve as a theoretical reference necessary in focusing on the aesthetic dimension of what dancing is as a social form of interaction.

The exhibitions will add to new museology by recognizing the intangible as acceptable museum content. They include technical installations for dissemination of archive films, music- and movement installation (bodily senses), video films for dance instruction (visual and hearing) and dance workshops led by local dance groups. Participation starts before the exhibition by inviting people through social media to submit films documenting their own dances. Dance is interactive and should, in a dissemination setting, activate the audience through embodied movement patterns and motifs. The participating visitor will use several of the bodily senses and receive kinaesthetic knowledge of dances throughout the exhibition. The exhibition will also disseminate through channels as Instagram and Facebook for feedback and immediately sharing of hashtag #blimedådans (jointthedancing).

It will debate whether dance as cultural heritage and movement can encourage the audience to become co- creators of the dance work when visiting a museum. Another important aspect is if the museum is a fruitful place to transmit intangible cultural heritage to new generation. The museum can by building up strategies as an interlocutor with its communities and local dance groups serve as a meeting place and dance locale where heritage is transmitted by a well communicated performer-audience interaction.

[25] The Land and the Archive: Disrupting the Objective Voice in the Museum

Muriel Maffre¹ and Reed Esslinger¹

¹*Museum of Performance + Design, San Francisco, USA*

The Museum of Performance + Design is guardian to 3.5 million-item materials related to the history of the performing arts in the San Francisco Bay Area. This rich and diverse cultural heritage is accessed via independent

research, temporary exhibitions, social media presence, and curated events (panel discussions, singular performances, public lectures, etc.). In all of these contexts, MP+D's interpretive voice emerges with authority due to the established importance of the collection to cultural preservation and the enduring public attitude toward museums as trustworthy conveyers of objective truths (Center for the Future of Museum, 2015). In 2015, MP+D worked with artist Reed Esslinger to co-create a theatrical tour of its archive as a new mode of public engagement that would disrupt the role of the museum as an objective narrator and the binary of curator as interpreter vs. visitor as content developer. Drawing on the techniques and sensibilities of dramaturgy, while employing the inherent organizational structure of the archive, Esslinger and MP+D worked together to elucidate the events, legacies and personalities of the collection by weaving together time periods, performance traditions, personas and cultural identities into a theatrical storytelling to be activated live and onsite by two actors. In the storytelling, history and prose enter in dialogue to bring to life the breadth of MP+D's collection and its rootedness in the region's cultural and topographical history. In their act of co-creation, Esslinger and MP+D invited subjective and objective truths to coexist, supplanting the didactic labels and invoking the public's suspension of disbelief while putting perhaps at stake the perception of the the Museum as an objective and therefore trustworthy narrator of history. In considering the Esslinger-MP+D co-creative gesture, this co-authored paper will reflect on the artist-museum collaboration as a valid strategy for finding new, informative, inspiring and enduring ways of engaging the public with a collection and explore questions such as "Can museums rely on their trustworthiness alone to achieve resonance and wonderment within their public?" "Do museums need to challenge the manner of presenting objective truth in order to strike a more profound chord?" "What is gained (or lost) when the museum presents its content with a subjective voice?"

[26] "Diggin' out Dirch! The challenges between exhibiting and exposing a dead comedian"

Michael Eigtved¹

¹*Department of Art and Cultural Studies, University of Copenhagen, Denmark*

On May 18th, the through times perhaps most beloved Danish comedian, Dirch Passer, would have been able to celebrate his 90's birthday, had he not died in 1980 at the age of only 54 years. On that occasion the Danish Revue Museum, decided to organize an exhibition mainly based on its collection, commemorating his life and career.

But a number of both ethical and practical questions, as well as questions about the museum's policy and interests, arose. The paper will trace these along three lines:

- The basic difficulty of doing biographical exhibitions when it comes to popular culture icons, who were emblematic of their time, but perhaps today could be regarded as outdated, since the products they participated in do not hold a lasting value
- The ethical discussions on the content of an exhibition about a person with a somewhat controversial lifestyle including well known extended alcohol consumption
- The fundamental problem about making a concept for an exhibition about a funny topic: should the layout itself be working with comic elements? And must an exhibition about a humorous person, with a career as comedian, restrain itself from showing the flipside (and the costs) of this career?

THURSDAY 2 JUNE

[27] The body in/and the archive: a dramaturgical approach to remembering from the postcolony

Mark Fleishman¹

¹*University of Cape Town, South Africa*

Between 2002 and 2012 Magnet Theatre was engaged in a project on remembering in the postcolony. The project developed a particular dramaturgical method that draws on the idea of 'dwelling' and put it to work on four 'sites of memory' in and around the city of Cape Town. In doing so it engaged with two fundamental and interconnected problems: how to find an appropriate image in the present for something that has passed and how to make the archive speak in unspeakable ways. It then applied the same dramaturgical method to remembering the performance work produced from each site of memory which required its own process of embodied dwelling.

In this presentation Mark Fleishman will focus on one of the four productions, *Onnest'bo*, in order to unpack the dramaturgical method and to describe a process of working in archives with the body and through performance that represents a sensuous and experiential approach to memory-work.

[28] Follow the traces – Performing Arts on the web

Franziska Voss¹

¹*University Library Johann Christian Senckenberg, Frankfurt/Main, Germany*

„Car rien ne se perd de l'éphémère, et la trace d'un pas sur le sable est suffisante pour qu'on relève dans l'ombre l'image du corps qui pesa sur lui." [Lannes, Roger: Poésie de la danse, In: La revue musical, Nu. 182, Mars 1938, S. 192]

Any piece of performing art is naturally ephemeral, unfolding at a specific place and time, threatened by instant oblivion, yet leaving traces in medial transpositions: in the memories of cast and audience, and in artifacts, documents, sketches, and recordings. Many of these latter are stored in archives for theatre and dance, in libraries, museums, and collections, currently widely dispersed and largely unconnected.

Given today's omnipresence of information technologies, it is only logical to provide localization and access digitally. Instead of keeping hidden in dark places, we must enable visibility and use of a great treasure of cultural heritage. Especially as government resources are dwindling, it is time to combine forces to create effective and efficient ways to fuel research, creation, and public discussion – performing a core duty of our institutions.

University Library Frankfurt runs the Scientific Information Services Performing Arts (FID), funded by Deutsche Forschungsgesellschaft (DFG). Central aim of FID is the realization of a unified web-based portal for any information pertaining to performing arts, a central node for searching into the labyrinths of all relevant institutions. Additionally, FID provides support for workshops on advanced methods of data maintenance, indexing, and cooperation. These strategies are beyond reasonable doubt, yet there are obstacles to overcome: lack of standards in data processing, lack of funding, and lack of openness to open files. My paper gives overview and detail about progress and impediments.

[29] Bringing the Library into the Performance Space and New Patrons into the Library

Kirstin Dougan¹

¹*University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois, USA*

For four years the Music and Performing Arts Library (MPAL) at the University of Illinois has sought to increase their reach and relevance by consciously and visibly connecting their collections to music, dance, and theatre performances happening at the University's Krannert Center for the Performing Arts (KCPA). Individuals attending KCPA events are often not among MPAL's core patron base of faculty and students in music, dance, and theatre, but are members of the University or local communities. They may not be aware of MPAL's collections and the fact that as University and community members they have borrowing privileges for both print and media materials.

This talk will describe the education and outreach initiative MPAL started to reach KCPA event goers. Using LibGuides software, MPAL creates an online guide for each month, with individual pages for each event that introduce collections and information related to that event. Each guide highlights books, audio and visual materials, printed music, and archival collections from MPAL and other relevant campus libraries and archives. Materials are often

purchased specifically so they can be highlighted in the guides. Cover images and video clips of the performers are included where possible to improve the visual aspect of the guides. Also included are links to Library catalog searches for additional materials. Each guide includes information about performance etiquette and Library policies and services.

The guides are marketed via KCPA's patron newsletters and are linked from the KCPA online calendar for each event. They are also marketed via Twitter. Tweets encourage attendees to "explore before you go" or "learn more about something you liked." Education is a strong component of the missions of both the Library and the performing arts center, and this shared goal is one reason this initiative has been so successful. The initiative has resulted in creating strong relationship between MPAL and KCPA, which is a valuable thing for both organizations. Feedback on the guides from patrons, faculty, and others has been very positive.

[30] "To who may concern..." - Challenges and possibilities in the preservation of participatory performance-based artworks

Hélia Marçal¹ and Daniela Salazar¹

¹*Faculty of Science and Technology, NOVA University of Lisbon, Lisboa, Portugal*

Documentation became the standard procedure for performance-based artworks preservation, but this strategy alone is not suitable for many works that are based on live events and/or participatory practices. In those cases preservation is intrinsically linked with presentation, and conservators have to decide upon documentation and preservation strategies as well as the exhibition and/or re-enactment of the artworks. Conservators, however, sometimes lack the means or even the responsibility to preserve performance-based works, as they are usually linked to institutions that simply do not acquire this type of artworks, either by lack of resources or of ways to preserve these works. In these cases, who decides upon the preservation (and thus presentation) of participatory performance-based artworks?

This paper aims at critically review the expanded role of performance-based art conservators, while reflecting upon the role of museums play in the acquisition and preservation of these works. In this context, the work *Ad Verbum* (2010) from the Portuguese artist Vasco Araújo (born in 1975, Lisbon) is presented as an example.

Araújo has been gaining recognition in the contemporary art panorama in the last decade. He works with a wide variety of different media. In this case, *Ad Verbum* can be considered a hybrid work, floating somehow between installation, performance, and public art. It consists of several illustrations and sentences painted with ultraviolet paint on the club's dancing area. The artist carefully executed the work, from outlining all sentences and illustrations, to asking several people to handwrite them in order to have a wide set of handwriting styles, printing their negatives in vinyl, and defining their place and position. Each vinyl was filled with paint and removed afterwards. According to the artist, this work aimed to provide a completely new experience to nightclub users, who visited this public space without expecting to be faced with visual art.

Ad Verbum was part of the nightclub's environment for two years, with every night presenting a new experience to a new set of spectators. Although the work does not materially exist any more, it can still be acquired, documented (even if partially), and presented. And that is also the case with other relevant participatory performance-based artworks that live beyond their own materiality and yet are successively condemned to oblivion. Conservators must be understood as actors that exist outside the institutional sphere and that are directly involved in preserving performance-based artworks in the moment of their exhibition.

[31] Collaboration and Networking – our approach to record and preserve theatre information as part of the cultural heritage

Margret Schild¹

¹*Theatre Museum, Düsseldorf, Germany*

Since the beginning of 2005 the Theatre Museum at Düsseldorf participates in d:kult (Digital Archive of Art and Culture Düsseldorf), dedicated to the collection management inside of the cultural institutions funded by the city of Düsseldorf. The paper presents – in the form of a look back – some agreements among the members of the network, specially task sharing and competencies between the coordinating d:kult team and the participants, some basic

principles of the work and the benefits. We share our experiences and ideas concerning collection management and documentation of intangible heritage – for example within the Working Group Documentation (Arbeitsgruppe Dokumentation), part of the German Museums Association (Deutscher Museumsbund), and with other collections of performing arts in German speaking countries. We try to be visible by presenting information in relevant portals, i.e. the German Digital Library (Deutsche Digitale Bibliothek), Europeana or the Information Service for the Performing Arts (Fachinformationsdienst Darstellende Kunst). At the moment we have to concentrate on radical changes within the museum and the administrative context. The paper will also discuss some possible future developments. It seems, that we have to adapt the mission statement of the museum or to develop a new one, if the Theatre Museum will be banded together with the Film Museum. We do not know yet, how these changes will influence collection management and documentation. Both museums take part in d:kult – that means we record our collections with regard to common standards and principles. The quantity of the recorded data, the level of indexing and the strategies to make them accessible (via d:kult online, portals) are different. D:kult ensures, that the already recorded information will be preserved and can be made accessible for the users and visitors in the future – independent from administrative changes. Networking on the regional, national and international level – within different contexts – allows us to evaluate and discuss our approach and ideas in order to get support and inspiration for further development “at home”.

[32] Archivist, Artist, Academic: Theatre IDEASpace as a new way of thinking about university museums

Jo Elsworth¹

¹*University of Bristol Theatre Collection, Bristol, United Kingdom*

The Theatre Collection, (TC) based at the University of Bristol, is an accredited museum, archive and library relating to the history of British theatre. It is one of the most significant theatre archives in the UK and cares for archives of some of the country's foremost theatre companies as well as actors, designers and directors etc. It has strong links to Bristol's renowned cultural & creative industries and places great importance of the role of the museum to be a source of creative inspiration as well as being an academic resource. In order to do this, it has developed Theatre:IDEASpace, an operational 'model' whereby the Collection becomes an Inspiring, Dynamic, Engaging Arts Space, through which its three core user communities (academic, public and cultural & creative industries) are brought together and new partnerships are brokered. These new interactions encourage a wider range of users to think about the Collection in different ways, so that it becomes a catalyst for deeper engagement and enables more of the Collection's potential to be unlocked. The session will use recent examples to show how the IDEASpace concept has worked in practice, including the prototype development of an 'intelligent' display case, collaborative object-led teaching and the Bristol Old Vic Theatre Heritage project. All of these projects have required close collaborations between artists, archivists and academics and through these we have begun to rethink the role of the archive as a catalyst and facilitator of new scholarly and creative work.

[33] St. Petersburg State Theatre Library Collections: management practices

Galina Ivanova¹

¹*Bibliothèque nationale théâtrale de Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg, Russia*

On 30th August, 2016, it will be 260 years since the founding of the largest collection in Russia of books, manuscripts and different documents concerning the history of theatre and playwrights. From a storehouse, closed to the public and only open for a very few employees involved in theatre administration, the St. Petersburg State Theatre Library has become today a centre for scientific research available to assist its many and varied users.

This talk shows examples of our methods: management of the collections and archives; projects for temporary exhibitions and publications; cultural events which allow artists, theatre professionals, specialist students, researchers, school groups, readers to have the best access to our collections; networking and new ways of working with cultural institutions; the librarian in the role of researcher in these projects.

[34] eTHEATRE.SK – The digital platform for the Slovak theatre history archive

Zuzana Koblišková¹

¹*Museum of the Theatre Institute in Bratislava, Bratislava, Slovakia*

eTHEATRE.SK is a presentation portal of the Theatre Institute in Bratislava. It presents the results of the research conducted by the employees of the Theatre Institute over a period of more than half of the century. A systematic collection of archival material, along with information concerning the development of the professional theatre practice in Slovakia, is now available to the public. Thanks to the national digitisation project we can create a virtual museum of the Slovak theatre history. Of course the concept of archiving a theatre production is yet to be fully explored by theory, and the ways in which the archive material should be dealt with are still to be found. What this presentation aims to discuss is how a small museum, in a small central European country, dealt with the heritage it had, and the possibilities that the current digitising trends have brought. Although the Theatre Institute in Bratislava is officially a museum we consider ourselves a 'hybrid form' somewhere between a museum, a gallery and an archive. As a partnering institution for the digitising of museums we had to use a museological online database which did not fully display all the information the Museum has collected. The idea of the eTHEATRE.SK was to create a user-friendly environment for scholars, students, and the general public that would present as much information as we are able to offer. It is comprised of subsystems for registering each of the collections - such as the collection of photographs, scripts, video recordings or the collection of the museum which holds scenography material. All of the materials are categorised under the supreme scheme of the so called "production envelope"- comprising mostly of archive materials such as production reviews, organised by individual productions. At the moment we have the system and the material. Our responsibility, as scholars, is to give the system a new meaning through our research, reorganisation and exploitation of the potential that the digital age has brought.

[35] BAM: Building a Digital Archive

Sharon Lehner¹

¹*BAM (Brooklyn Academy of Music), Brooklyn, USA*

Performance is an ephemeral, impermanent experience and typically collaborative, formed from a web of people, their relationships and ideas. So, describing performance is fundamentally different from describing a physical object. Current digital discovery tools such as relational databases and DAM's continue to be limited in reflecting the complexity of performance. Performance archivists do more than collect and categorize traces of performance such as programs, and performance video. At BAM we attempted to build a database that models the collaborative process we're trying to describe--visualizing relationships between data and objects that can be linked to the original event. We work with a dizzying array of media to collect, organize, describe, preserve, and make available objects related to BAM's performances, history, and people. We also work with the creators, performers, designers, photographers, videographers, subject area specialists, and numerous others. The process is open and creative, with discussion about how best to document and share work.

In this presentation I will demonstrate the, soon-to-be launched, event centered database that documents BAM's 150 plus year history. This project was created under a four year, one million dollar grant from the Leon Levy Foundation.

To date, we linked over 12,000 performances and events to diverse digitized assets including 10,000 PDF's of programs, 50,000 photographs, hundreds of hours of audio and video, visual art and administrative records to name a few. Topics I hope to discuss include:

- Collective Access, an open source, web-based, relational database
- How we collaborated with developers to create the tool
- Why we collaborated with many other performing arts archivists in order to create a metadata schema
- How we documented the metadata
- How FRBR failed us (or, how we failed with FRBR)
- How and why we collaborate with artists
- How and why we collaborate with photographers and other creators
- Why we dedicated so many resources toward the design and function of the front-end website
- Sharing the data for conversion into linked data schemas
- How other performing arts archives are using the module developed by the community using collective access

[36] Famous actor, poet or museum laboratorian?

Kirsten Simmo¹

¹*Estonian Theatre and Music Museum, Tallinn, Estonia*

How to create a theatre production in a museum about the museum itself so that it becomes a great success, interacts with wide audiences and wins the prize for Estonian Museum Educator of the Year? Here's our recipe.

In 2014 the Estonian Theatre and Music Museum turned 90. We had an idea to create a theatre production that concentrates on the history of the museum. It wasn't a well-known fact that from 1966 to 1968 one of the museum photo laboratorians had been a famous Estonian poet and actor Juhan Viiding. He became the crux of the play.

Juhan Viiding (1. June 1948 – 21. February 1995) was the brightest talent to appear in Estonian poetry in the 1970s. In 1966 to 1968 Viiding was studying at a night school. He worked at the museum until he received his high school diploma and enrolled in Drama school in 1968. The reason we picked up his story was that there were still fascinating legends about his "achievements" in our museum. He managed to bring joy and sunshine to our everyday routine. The sad thing was that his overwhelming energy turned easily into a deep depression and he ended his life with a suicide at the age of 46. But in the production we didn't want to jump forward in time and concentrated only on the time in the Museum.

We interviewed our former colleagues, collected materials from the archive and contacted Heidi Sarapuu, the leader of Theatre Varius. Heidi Sarapuu wrote the text of "Viiding the Laboratorian" based on the collected materials, started the rehearsals in our exhibition hall and the show premiered on the 21st of March in 2014. It became a success due to several reasons. Firstly, the text was brilliant – very funny but also touching and sensitive, based on real facts of the Soviet-time museum and using the original poetry lines of Viiding himself. Secondly, the actor of the main role Alo Kõrve created an authentic portrait of the young poet – a bit nervous, sensitive and impulsive in manners. Thirdly, it turned out educational in a good way. The performance gave an overview of the museum work, the objects we collect and the importance of a museum as an institution back in the day and today.

The performance "Viiding the Laboratorian" won first prize in the Estonian Museum Awards Ceremony in 2015 in the category of Museum Education.

[37] The Watermill Center: Library of Inspiration

Deborah Verhoff¹

¹*The Watermill Center, Water Mill, New York, USA*

The Watermill Center was founded by the American artist Robert Wilson as a Laboratory for Performance. Resident artists and scholars create experimental works in a unique environment, living and working alongside a collection of art and artifacts spanning the history of humankind.

We borrow language from the science laboratory to describe what happens here – incubate, experiment, research. Our new library design supports these dynamic pursuits. A capital campaign is underway to expand our fluid research, exhibition, and performance spaces. A robust digital library will support and amplify this multidisciplinary environment where artists and visitors learn by doing.

Our digital initiative describes projects created on site within the context of: a collection of global art and artifacts; a digital archive documenting new works created on site; the archives of theatre artist Robert Wilson and his collaborators; and a supporting research collection of books, media, and online databases. The Watermill Center itself operates as a work of art, one that is constantly changing as new objects are added to the collection and rearranged. In this site-specific installation, many unexpected narratives arise. We aim to promote this experience of discovery and surprise in our organization of the library online.

We are still working in the cataloging and systems design phase of our project. A near future goal is to add an interactive design layer to allow participants to arrange and annotate content. Visual browsing and associations will be our normative method of search. At The Watermill Center, there is a clear and formal structure. Within that structure, everything changes. Everything is possible.

[38] Bringing Awareness to the Producing Theater's Archives

Tiffany Nixon and Julie Sandy¹

¹*Roundabout Theatre Company, New York City, USA*

Roundabout Theatre Company is a not for profit producer in New York City. Now in its 50th season, the company produces across five stages, mounting Off-Off, Off-Broadway and Broadway productions. Throughout the years and spanning different Manhattan neighborhoods in unique venues, the company has built a name as a respected revival house, focusing on seldom seen classics, musicals and - more recently - new works, offering a forum for artists at all stages of their careers.

In 2008, Roundabout's management discovered that it did not have (or could not easily locate) key documentation with which to chronicle its history – the production photos, moving images, playbills and posters - and most importantly, stage documentation - that serve as the lasting traces of the essence of live performance; records they could put their hands on were anything but organized. The company sought out and received dedicated funding to undertake an assessment of its holdings. An archivist was hired to lead what was originally a 3 year termed project. 8 years later, the project has transformed into a permanent department charged with systematically retaining and making accessible the full range of artistic and institutional output.

While many New York based theater companies partner with repositories to store institutional records, Roundabout has gone at it alone, building from the ground up a customized system focused on retaining the rights to its stage records for internal use and scholarship. It has become exceedingly clear just how essential in-house stage document retention is to the producing theater company, as the endeavor serves not only staff (quick access to photographs, scripts, business records) but also its artistic collaborators, scholars present and future, theater practitioners and enthusiasts. Through item level arrangement and cataloging, this dynamic resource provides access to the full range of institutional and stage documents, allowing the company to survey its history with an appreciation of the complete body of work which includes often-overlooked details of the complex production process, something that is often not possible when materials are deposited into an outside museum, library or university repository where only select items are retained, interpreted and made available and where context is often lost. Through development of interactive finding aids, the Roundabout Archives hope to provide a unique and multifaceted look into the company's half-century producing history, and aim to serve as a model for other theater company archives to emulate.

[39] Looking for Bornemann

Jens Svane Boutrup¹

¹*Bornholms Teater, Roenne, Denmark*

In 2015 the production company Bornholms Teater commissioned a reconstruction of the old set pieces belonging to Roenne Theatre, the oldest functioning theatre in Denmark (1823). The reconstruction was inspired by original setpieces from Roenne Theatre still in existence, although no complete sets have survived. We knew that the pieces were made in 1857 by a painter Bornemann in Copenhagen, but couldn't find out who he was or what his background were. We did research in Roenne Theatres' own archive; at the local city archives and at the royal library in Copenhagen. We had a hunch that Bornemann was connected to the Scala Theatre in Copenhagen, but couldn't find the exact connection. Eventually we found the connection in a local newspaper from 1857, and this discovery has opened up a new direction for our research. Was it really important to find out everything about Bornemann? Not at all, but it lead us to many other interesting and inspiring discoveries.

I have used the Royal Library for research before and knew of their collections, and I have had valuable assistance from researchers working for our project, and from the staff at the royal library. So far, so good. But the obstacles to make systematic research as a non-professional researcher are huge. My research is not really academic; it's intuitive and not systematic; it's constantly interrupted by other tasks, and so I keep losing track of things and have to start over - (like film noir detectives: you never see them do any real work; you just see them smoking and acting on hunches.)

My proposal is, by using Bornemann as an example, to

A: present a non-scholarly journey into the underworld of the archives and research institutions and to

B: present reflections on how artists and non-scholars could gain more from their random research and how the archives and research institutions could be of assistance without going crazy...

[40] Heritage Theatre Machinery: unexpected possibilities in contemporary productions

Jérôme Maeckelbergh¹

¹*theatreurope, Antwerpen, Belgium*

First an introduction is given on the initial operation of historical theatre machinery from around 1800. But this versatile machinery is capable of much more than the generally known Baroque scene changes. The presentation originated as reaction to the news that the municipality of Antwerp (Belgium) intended to remove the heritage machinery in the Bourla theatre in Antwerp, Belgium, in sake of modernisation. But the Bourla theatre is the last of the larger municipal theatres in Europe to still have its original and almost complete machinery, put into operation in 1834, and still in good condition.

Besides talking about solutions for contemporary life performance to facilitate working on a historical and raked stage floor, amazing and unexpected possibilities of such heritage theatre machinery will be shown that can be used in contemporary productions. On the hand of video recordings from a 1/10 scale model and animated technical drawings we will explain the techniques used. This presentation can also be seen as a plea towards designers for out of the box thinking, for students as well as for professionals.

[41] Performing arts heritage and participatory methods in a local heritage policy

Sigrid Bosmans¹

¹*Het Firmament. Centre of Expertise for the Heritage of the Performing Arts // Department Museums & Heritage Mechelen respectively, Mechelen, Belgium*

In our paper, we address different ways in which performing arts actors (creators, performers, companies and archives) can participate in a local museum policy. On the one hand we reflect on the role they can play in the joint reflection about “making a Museum” in an urban context. On the other hand we investigate how archival material and performances can enrich a more classical perspective on making exhibitions.

The first case study concerns the experimental exhibition *Uw toren is niet af* (2014-15) which was part of a participatory trajectory to define the concept of the future municipal museum. Together with many local organizations and individuals, we have searched for ways to incorporate the very diverse activities of these partners in an exhibition. At the same time, the exhibition was conceived as an inquiry into the wishes of the visitors with regard to subject matter and museological approach of ‘their’ municipal museum. In the exhibition, local theatre, puppetry and circus artists helped to establish a dialogue and discussed their personal history, added items, inscribed their company’s history into the exhibition narrative, revealed the secrets of the old set pieces and backdrops, ... Museums & Heritage Mechelen organized the exhibition, Het Firmament (Centre of expertise for the heritage of the performing arts in Flanders) assisted as an intermediary and networking partner to establish contact and to make the results of the experiment known to a broader public.

In the second case, Het Firmament acts as co-curator of the exhibition *Zot geweld/Dwaze Maagd* (2016) about the sculpture *The Mad Maiden* (1912) by local artist Rik Wouters. The sculpture was inspired by a dance performance by Isadora Duncan in Brussels. In this exhibition, participation is orchestrated top down. Dancers and companies are invited to adapt an existing performance, to take the displayed artworks as inspiration for improvisation or to provide the curators with photographs of their work to be included in the exhibition. Outside the exhibition hall, choreographic oeuvres or source material are a starting point for a series of talks and film screenings. Cooperation with a school for ‘urban dance’ and an educational organization for disabled people connects the exhibition to a diversity of audiences.

These cases offer inspiration for the integration of the performing arts into a local heritage policy or in rather conventional exhibitions. To make this happen, good networks, willingness to experiment and the help of intermediary actors are crucial.

[42] COLAB Copenhagen – Whose stories are cast in bronze?

Marcio Carvalho¹ and Henrik Vestergaard²

¹*Live art/Co-Lab, Italy*

²*Live art/Co-Lab, Denmark*

For centuries archives have been generally perceived as neutral, objective and impartial institutions. Their records were seen as passive resources, and the keepers of our social values and cultural identities. But if we look backwards we can trace many stories that were excluded from the official narratives, an ocean of oblivion created by the archives themselves and by the criteria they follow, that privilege certain stories as history while marginalizing others.

But who owns the job of deciding which stories to remember and which stories to forget? Can artist be involved in this decision-making?

The project CO-LAB Copenhagen proposes to answer these questions by setting collaborations between international artists and Danish officials. The artists, coming from Cameroon, Egypt, Kenya, Nigeria and Palestine, for many years, have been creating alternative stories that challenge the official History of their countries of origin. Their Danish collaborators work for public Danish institutions, which select, store and mediate the history and identity of Denmark. The program aim to encourage artists and Danish officials to relate to their epochs and to weave alternative and established narratives into new ways of looking at their shared histories. Can these artistic collaborations help individuals and collectives to build new stories about their shared histories?

www.co-labeditions.blogspot.dk & www.liveart.dk

[43] Re:positioning the librarian as dramaturge

Ying Qing Chua¹

¹*National Library Board, Singapore*

The role of a dramaturge involves comprehensive and creative exploration of contexts. At once a theatre generalist and specialist, the librarian may be in an ideal position to take on this role and provide perspectives sensitive to the physical, social, economic, and political milieus of the time. This paper would like to propose that the librarian may, in fact, apply the role of the dramaturge within the library by employing and activating dramaturgical strategies to represent theatre history and knowledge. By re-conceptualizing the role of the librarian, we hope to provide an alternative way to view, engage, and mediate between the content, collection, and community.

In this presentation, we will introduce a set of strategies developed at the library@esplanade to embrace the evolving role that performing arts librarians perform today. We will explore the contexts in which the librarian may employ dramaturgical strategies to engage with content and audiences, facilitate discussions and collaborations, and provide space for analysis and reflexivity. We will introduce 3 case studies that can be used as a model or inspiration for future projects. The first will feature an exhibition and presentation of Singapore theatre history, *Mise-en-scène: Staging Theatre History*, which featured the National Archives of Singapore's Oral History Interview collection, National Library's Theatre ephemera, as well as talks by the performing arts community. The 2nd case study will examine the curation of the programme season at the library@esplanade and highlight selected panel discussions, devised theatre workshops and a World Cultures Festival. In the 3rd case study, we will introduce the Shakespeare Lives 2016: Letters to Shakespeare year-long series of events that will weave together multiple responses to the works of Shakespeare.

The library@esplanade is Singapore's first public library for the performing arts specializing in the areas of Music, Dance, Theatre, and Film. Since its opening in 2002, it has been dedicated to increasing awareness, knowledge, and research of performing arts in the community and the region beyond.

[44] The Origins of Professional Species: the Dramaturge as specialist Librarian & the specialist Librarian as Dramaturge

Alan Jones¹

¹*Royal Conservatoire of Scotland, United Kingdom*

Both the professions of Dramaturgy and Librarianship have gone through a period of turmoil in the last twenty years. In the case of Dramaturgy, it has been new and varied demands placed upon mainly literary managers (but not exclusively literary managers), which has sown the seeds of a distinct new profession. This has created a new role and fresh, academic and professional perspective in the creative performance process.

In librarianship the revolution has primarily come about from the impact of new technologies. In this option paper, we will look at the how the role of Dramaturgy came about and how it differs in different countries. We will compare and contrast how this evolution can be related to the work/ role of the specialist performance librarian in a future vision of a performance library. We will look at these metamorphosing roles and see if the Dramaturge can learn from specialist librarianship / performance curator. We will also view how the specialist librarian can possibly develop a function within a performing arts organisation; a role that we today could possibly identify as being that of Dramaturgical.

[45] Stage memories, visitors' comments. Two surveys of visitors to the National Centre for Stage Costumes and Scenography

Aurélie Mouton-Rezzouk¹ and Delphine Pinasa¹

¹*Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris, France*

Who is interested in what an exhibition or a museum has to offer concerning the performing arts? When are visitors likely to go to such a place/event? What do they hope to gain from the experience and what pleasures are they anticipating? What are their preconceptions? In other words « What's Shakespeare to them? » Then, once over the threshold, what grabs their attention? What do they take away with them? What will they do with that knowledge or what do they think they will do with it? How does this experience compare with that of attending a performance (previously or in the future)?

These questions are part of the two paradigms of a survey, both separate and yet connected, which relate to the practice (visit, audience participation, research) and the items (knowledge, pleasure, reflection). The first, in the field of museology, arises from a study of the methods of welcome, and aims first at evaluation and, ultimately, at improving the museum experience: how can we better achieve the goals we have set for ourselves? What are the public's expectations, how are they expressed, and what is the appropriate response to them? The other, in the field of theatrical studies, offers the perfect moment to study in depth the visitors' reactions to performances and cultural practices (what is contemporary dance? What is theatre? What is a good costume? See or read Shakespeare today: why and who for?), in an environment where regular theatregoers, occasional theatregoers and those who rarely or never attend, are intermingled. It is also possible, at the same time, to question the connections with knowledge, memory, and tracking: why this visit? What needs, what wishes does it satisfy, to what use is it put?

From two qualitative and quantitative surveys, carried out on visitors to the CNCS, the first during the exhibition "Shakespeare, the Stuff of the World", in the autumn of 2014, and the second during the exhibition "Angelin Preljocaj, Dance Costumes", in February 2016, we thought we would take a fresh look at how museums and exhibitions dedicated to the performing arts, on the one hand, and researchers in theatrical studies, on the other, can cooperate in this research and then to discuss the questioning, the challenges, the methodology, and the results.

The talk will, therefore, be given by two speakers, one representing the museums (Delphine Pinasa) and the other theatre research (Aurelie Mouton-Rezzouk).

[46] Setting up a database of performances aimed at the general public: a case study

Dominique Dewind¹

¹*Archives et Musée de la Littérature, Brussels, Belgique*

In the era of portable technology, available on a variety of screens, and at the dawn of Web-accessible databases, how can we present, on the Web, a database index of performances? How can we organise the information and how should we present it? By a simple, traditional search formula? A display highlighting the different contents available? A fun, design-led approach?

A database which describes performances is rather particular in that it describes archives which have no other material form than the registering itself. Unlike other catalogues there is no document that corresponds to the entry. They constitute one of the footprints of an event that took place in the past. The question of how to present it thus takes on an existential nature.

Furthermore the public, namely researchers and theatre professionals, being the recipients, hold the key to the solution. It goes without saying that for the user the database must be accessible. It is in order to meet his/her needs that the database must be developed and display its contents.

As the manager of a database about the history of French-speaking theatre in Belgium, Asp@sia, I would like, in the context of this talk, to explore and compare how similar databases, in other countries and regions, aim to be user-friendly and offer access.

[47] Dancing Documents

Colleen Quigley¹

¹*Memorial University, St. John's, Canada*

Dancing Documents is a performative PowerPoint intended to address the myriad of practical and philosophical issues relating to the archiving of the performing arts (specifically dance and other bodily-focused practices) from the archivist/dancer perspective. My role is choreographer and performer/presenter. I interact with projections that speak to the creative process and experience. These projections represent the 'performance archive' and will include: textual documents (correspondence, grant applications); photographs; Laban, Benesh, and Quigley notation; ephemera (programs and posters related to all showings of Dancing Documents); as well as video of rehearsals and previous performances. Dancing Documents features music by Newfoundland musician Duane Andrews, videography and photography by Peter Furlong and Liz Solo, Laban notation by Christine Heath.

Dancing Documents begins as a traditional academic presentation. The overview of the presentation is represented visually on a PowerPoint slide and I deliver the points orally. The intention of the presentation/performance is for artists and archival professionals to reflect upon the complex issues surrounding the preservation and interpretation of a work or performance. The piece references issues and concepts applicable to archival practice and theory that directly intersect with performing arts theory and practice including:

Memory	Experience	History	Art preservation	Art creation	Document
Artifact	Originality	Preserve	Interpretation	Develop Repertoire	Emotion
Notation	Capture	Representation	Repetition	Rehearsal Identical	Individual
Identity	Context	Textual bias	Performance	Unique	Creator
Legacy	Value	Selection	Disposal		

[48] The beginning of a beautiful friendship: on the change of designation from National Museum of Theatre to National Museum of Theatre and Dance

Ana Sofia; José Carlos Patrão; Alvarez¹

¹*Museu Nacional do Teatro e da Dança, Lisbon, Portugal*

In January 2015 the National Museum of Theatre in Portugal changed its name to National Museum of Theatre and Dance. This paper aims to explain the reasons for this change, whose pretext was the donation of a private collection belonging to José Sasportes, a former Portuguese Minister of Culture and renowned researcher on dance, but which was in reality a reflection of the previous growth and diversification, particularly during the last ten years, of the Museum's collection.

What was the impact of this alteration on a museum which, in its initial stages, had been almost exclusively circumscribed to the theatre, albeit with a highly diversified collection, including photographs, set designs (in both two and three dimensions), stage costumes, stage costumes designs, newspaper cuttings, manuscripts, books, periodicals, sheet music, programmes and posters?

We shall consider the Museum above all as a centre of information and, from this point of view, we shall analyse the effects of this broadening of its thematic scope on the treatment and management of collections and on information

retrieval. Was there any real change, or does research in the performing arts, with the resources at our disposal, remain the same, independently of the artistic field with which it is concerned?

We shall take into account some features of our specific situation and our attitude towards them: budgetary restrictions and administrative centralization, the intense rate at which donations are received, constant technological change, and the expectations of the performing arts community, of educational establishments, researchers, donors, collaborators and the general public.

[49] Strengthening Living Archives: Plan for Empowering artists and Communities

Kenneth Schlesinger¹

¹*Theatre Library Association, USA*

Dance Heritage Coalition – in tandem with affiliate organizations Independent Media Arts Preservation, International Guild of Musicians in Dance, and Theatre Library Association – participated in a grant from Institute of Museum and Library Services to conduct four focus groups and a national survey and forum to explore how U.S. artists in various communities recommend best practices and strategies for preserving their work. Focus Groups in Cleveland, Miami, New York, and San Francisco highlighted four diverse communities and cultures.

Participants were queried:

- Which documents of creative work are most valuable?
- What are the biggest challenges?
- What can we do to help?

and were requested to assess the efficacy of four existing online preservation models.

The results culminated in four recommended Models for implementation:

- Training and Peer-to-Peer Support
- Ecosystem Mapping
- Add Documentation and Archiving to the Arts Curriculum
- Shared Resources for Documentation and Storage

each with individual attributes and challenges.

Further – our findings surprised us. Artists candidly describe a disconnect between themselves and the library-archives community – represented by application of professional terms that prove a barrier to effective communication. Moreover – while the organizing group had aspired to develop national standards for a preservation curriculum – artists persuasively advocated for freedom to self-determine priorities and preferred methods on a local, community level.

The presenter will summarize findings – then solicit input and responses from this international gathering.

[50] Articulating Identity: The (un)comfortable Space of Collaborative Pedagogy

Rosie Enys¹

¹*Falmouth University, Penryn, United Kingdom*

The division of labour between theory and practice, abstraction and embodiment, is an arbitrary and rigged choice, and like all binarisms it is booby-trapped.

(Dwight Conquergood in Schechner 2002: 18)

This paper will explore ideas of professionalism, disciplinary identity and methods of practice within literal and metaphorical spaces of comfort and discomfort.

Over the past two years the Dance department at Falmouth University have sought to supersede the binary division of practice and theory in favour of a practice-led research initiative, which combines librarianship, information management, archival science and performance, to offer students an alternative but stringent set of strategies for creatively engaging with and using information.

The department invited archivist Sarah Jane, librarian Rosie Enys and performance artist and researcher Cara Davies to devise an educational programme that empowers students to take an autodidactic approach to learning. The unique collaboration between these practitioners and disciplines resulted in the formulation of a dynamic two-day workshop predicated on enthusiasm, obsessions and curiosity, engaging participants in seminar debate, research tasks and performance exercises; and leading students on a research journey through the sites of the dance studio, library, archives, and The Centre for Performance Research's The Cabinet.

The joy of praxis lies in the merging, encountering and intersection of theory and practice, moving between learning spaces and working environments, facilitating conversations and collaborations between distinct disciplines. The offer to develop an interdisciplinary pedagogic approach to the Enys, Jane and Davies' collaboration challenged them to consider the links between information and education and how it can be disseminated in an interactive and co-operative manner. This radically re-framed the three practitioners' distinct methodologies of collating and curating information and provoked an examination of their individual professional perspectives and practices. The translation of the three professional methodologies into exploratory activities raised fundamental questions about the intersections of the library, performance and archival professions and their articulation of information.

In this paper Jane, Enys and Davies will reflect on how their relationship has established a new range of activities for the expression and dissemination of their roles, the wider context, theory and practice of their individual disciplines and, ultimately, the impact on their identity. This exploration offers other practitioners a potential pathway to negotiate the intersection of information and education, theory and practice in a collaborative and interdisciplinary environment, whilst inviting them to consider revisiting, reinterpreting, and recreating their professional identities.

[51] User to move

Hans van Keulen¹ and Willem Rodenhuis¹

¹*Special Collections University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands*

January 2013 the renowned Theatre Institute of the Netherlands (TIN) was forced to close down, due to a governmental cutting of the budget. Fortunately the collection could be saved by the University of Amsterdam (Special Collections Department) causing to face the question how we could continue collecting and presenting the collection, as acquired and built during decades since the 1920's. TIN's Collection staff has been reduced from 15 before, to 4 employees now. So what can we still do?

After the University of Amsterdam took over the Theatre Institute collection, much effort was put into developing the existing production database into a flexible and extendable universal research tool for theatre performances in the Netherlands. The database was equipped with a Mediawiki view to the same metadata and now continuously enhanced with related information from the semantic web.

Users, professionals and others who are interested can from now on manage their own data and photo upload. Thanks to a crowdfunding project we succeeded in digitizing over 30 video integral recordings of characteristic performances and present this theatrical heritage on the platform of the digital Theatre encyclopedia. The very recently acquired international circus collection will be made public in the same way and made accessible. In the paper, we would like to explain what the advantages and disadvantages of working with open databases is, the challenges and threats (copyrights) and the process of adding content by nonprofessionals in the field of archiving. The practical examples we wish to present to the congress are related to the very extensive, international circus collection. This collection has seen since 1964 considerable extensions, especially by the acquisitions of collections built up by Kees Hartmans, Jo van Doveren, Herman Linssen and most recently Jaap Best.

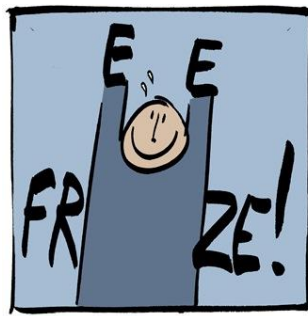
[52] Reanimating the American Circus at the Harvard Theatre Collection

Matthew Wittmann¹

¹*Harvard University, Cambridge, USA*

The history of the American circus has largely been overlooked by scholars, which has contributed to a static understanding of what was in fact a very dynamic form of popular entertainment. This paper strips away elephants, clowns, and other stereotypes to focus on the sensational bodily performances that brought the circus into prominence in the United States during the early nineteenth century. The aim is to both correct misperceptions of the

circus, and to highlight why audiences found these performances so compelling. This presentation draws on the rich visual materials and other resources at the Harvard Theatre Collection to reconstruct the skills and routines of circus luminaries like Richard Sands, Levi North, and Richard Risley. Equestrian acts were the central attraction of the early circus, but the specialties of some more obscure and unusual performers will also be examined. While the popularity of the circus was undeniable, the performances themselves, often mired in apocrypha and opaque lexicon, are generally not well understood today. And although many of the particular physical skills in question persist in the contemporary circus, many more circus acts and techniques have been lost to history. Plumbing the archives for evidence of what audiences actually witnessed when they went to the show offers a fuller understanding of the performances that animated the American circus and a greater appreciation of its historical significance.

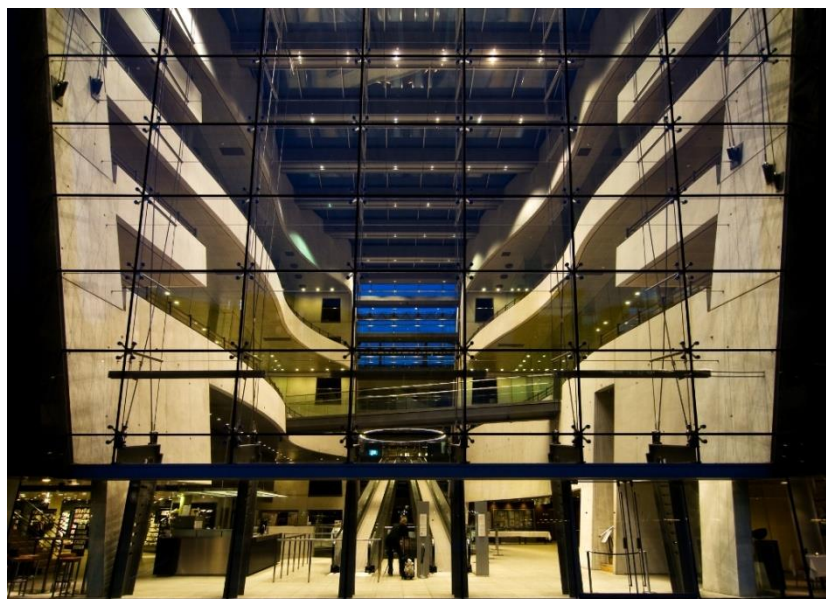

CPH 16
SIBMAS

31ÈME CONGRÈS DE LA SIBMAS

**Temps d'arrêt :
remise en question de la structure Chercheur-Artiste-Utilisateur**

**31 Mai – 3 Juin 2016
Bibliothèque Royale, Copenhague, Danemark**

THE ROYAL LIBRARY

NATIONAL LIBRARY OF DENMARK AND COPENHAGEN UNIVERSITY LIBRARY

UNIVERSITY OF
COPENHAGEN

La SIBMAS et le Comité d'organisation local tiennent à remercier tous leurs partenaires de leur généreux soutien. Sans eux ce congrès ne pourrait avoir lieu :

Oticon Fonden

*A. P. Möller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Möllers Fond til almene Formaal*

ALEXANDER
STREET

B L O O M S B U R Y

TIVOLI
.....

TABLE DES MATIÈRES

BIENVENUE	42
À PROPOS DE LA SIBMAS	43
BIOGRAPHIES – CONFÉRENCIERS INVITÉS	44
PROGRAMME DU CONGRÈS	45
RÉSUMÉS	52

CHERS DÉLÉGUÉS,

Voilà donc finalement que nous vous accueillons à Copenhague, vous tous et le 31e Congrès 2016 de la SIBMAS : nous étions très impatients de vous rencontrer !

Pour la première fois, la SIBMAS a choisi le Danemark comme lieu de son congrès biennal et nous en sommes très fiers. Au cours de ces deux dernières années, nous avons fait le maximum pour organiser un événement exceptionnel, dont nous espérons que vous vous souviendrez dans les années à venir. Pas seulement pour son contenu scientifique mais aussi en tant qu'occasion de rencontre avec des collègues du monde entier.

Le titre anglais du congrès de cette année est « FREEZE », et nous espérons que cela ne s'appliquera pas à la météo, mais constituera plutôt l'opportunité d'un moment privilégié de remise en question, pour nous comme pour les bibliothécaires, archivistes, chercheurs et conservateurs de musée. Comment percevons-nous réellement, nous et d'autres également, nos collections et nos activités professionnelles ?

De quelle manière pouvons-nous contribuer au mieux à la société contemporaine, envisager l'avenir et les besoins futurs des arts du spectacle et des artistes, tout en restant attentifs à nos obligations en matière de patrimoine culturel ?

Parmi bien d'autres, ces questions se trouveront au cœur des conférences, ateliers, communications et débats. Plus encore, pour souligner le fait que les archivistes (et d'autres) se doivent de ne jamais oublier la provenance de ce patrimoine qu'ils protègent, le congrès a invité des artistes qui s'engagent dans différentes formes d'archives et travaillent en collaboration avec des archivistes pour nourrir leur créativité.

Nous ne pourrions assez vous remercier d'avoir choisi de contribuer à notre congrès Temps d'arrêt, par vos recherches et votre travail artistique. Nous espérons que cela inspirera à chacun de nouvelles réflexions à propos de nos fonctions de bibliothécaires, d'archivistes et de chercheurs.

Enfin, nous souhaitons que cette conférence remette nos perceptions en question, ouvre nos esprits à de nouvelles perspectives et nous inspire de nouvelles idées, dans l'espoir que cela puisse non seulement profiter à notre travail mais aussi projeter un nouvel éclairage sur quelques-uns des défis des temps souvent exigeants que nous vivons..

Tout ceci se réalisera mieux encore si nous faisons en sorte de nous amuser, de prendre le temps de revoir d'anciennes connaissances et de rencontrer les nouveaux participants, de profiter de Copenhague, de nager dans le port, de prendre une bière sur les quais, de crier tant et plus sur les montagnes russes du Tivoli et de se promener lentement dans la ville, dans la lumineuse nuit d'été.

Rien de cela cependant n'aurait eu lieu sans l'aide et le soutien de tous ceux qui, l'esprit ouvert et avec bonne humeur, ont contribué par leurs idées, leur temps, leurs suggestions, leurs avis inestimables autant que leurs précieuses mises en garde, en particulier, les membres de l'ExCom.

Enfin, nos remerciements très spéciaux vont à Lene Kaspersen de CAP Partner, qui nous a maintenus sur la bonne voie et a élevé le congrès à un niveau professionnel élevé.

Nos sincères remerciements vont à vous tous, du comité organisateur local.

Nous sommes ravis que vous ayez choisi de nous rejoindre pour ce Congrès SIBMAS 2016, Temps d'arrêt et sommes impatients de le partager avec vous.

Le Comité d'organisation local SIBMAS 2016 :

Alette Scavenius, Head of the National Drama Collection, The Royal Library

Karen Vedel, Associate Professor, University of Copenhagen, Department of Arts and Cultural Studies

Michael Eigtved, Associate Professor, University of Copenhagen, Department of Arts and Cultural Studies

Peter Christensen Teilmann, Museum Director, CEO, The Theatre Museum at The Court Theatre

Alan Jones, Vice-President of SIBMAS, Drama, Dance, Production and Screen Librarian, Royal Conservatoire of Scotland

À PROPOS DE LA SIBMAS

Qu'est-ce que la SIBMAS?

Depuis 1954, la SIBMAS constitue le réseau international du patrimoine culturel des arts du spectacle. Représentée dans 35 pays du monde entier, l'association fédère des membres individuels et des institutions documentant le cirque, la danse, le cinéma, l'opéra, le théâtre et les marionnettes.

Que fait la SIBMAS?

La SIBMAS fait la promotion de la recherche dans les différents domaines des arts du spectacle, facilite les relations entre ses membres et le partage de ressources touchant leurs collections :

- Congrès : la SIBMAS organise des congrès bisannuels, occasions pour ses membres de faire le point sur des projets et développements récents relatifs à leurs pratiques et à leurs collections.
- Réseau : la SIBMAS encourage de véritables collaborations et favorise la diffusion de bonnes pratiques entre ses membres.
- Infolettre : la SIBMAS publie une lettre d'information trimestrielle, délivrant nouvelles récentes et informations sur les activités de l'association et de ses membres.
- Répertoire international des Arts du spectacle : la SIBMAS met en ligne une base de données riche d'informations recensant des collections d'arts du spectacle. La recherche est proposée par nom d'organisation et/ou par type d'institution membre, allant des bibliothèques nationales aux musées de marionnettes.
- Actes : la SIBMAS produit une édition imprimée des communications prononcées lors de ses congrès bisannuels.

BIOGRAPHIES – CONFÉRENCIERS INVITÉS

Dr. Katherine Mezur est chercheuse indépendante en danse, théâtre et spectacle. Elle est également dramaturge, chorégraphe et metteur en scène. Ses recherches et publications portent sur le théâtre dansé japonais et le spectacle transnational asiatique. Elle est chercheuse associée pour les archives du Museum of Performance and Design de San Francisco et pour les archives Hijikata Tatsumi du Centre des arts de l'université Keio à Tokyo.

Mads Thygesen détient une maîtrise en dramaturgie et un doctorat sur le nouveau théâtre européen. Il a enseigné au théâtre d'Aarhus et à l'université d'Aarhus au Danemark. De 2010 à 2015, il a été directeur de l'École de dramaturgie au théâtre d'Aarhus. En 2015, il est devenu directeur de l'École nationale danoise des arts du spectacle.

Photo : Morten Fauerby

Mark Fleishman est professeur de théâtre à l'université de Cape Town en Afrique du Sud. Directeur du Magnet Theatre, il a, ces 27 dernières années, créé des œuvres pour cette compagnie et il a œuvré sur le plan national et international. Parmi ses publications figurent des articles pour des périodiques tels que Theatre Research International, Journal for Artistic Research, Contemporary Theatre Review et South African Theatre Journal ainsi que des contributions à différents livres.

PROGRAMME DU CONGRÈS

Mardi 31 mai

9:00-10:00		Inscription et café		Atrium
10:00-10:30		Accueil et introduction		Hall de la Reine
10:30-11:30 Chair : Karen Vedel	1	Conférencier invité : "The memory becomes you," between live and screened documents: The apparatus of (nostalgic) archives across Butoh, Tanztheater, and contemporary performance	Katherine Mezur	Hall de la Reine
11:30-12:30		Déjeuner <i>Photo de groupe, après conférencier invité et avant le déjeuner</i>		Atrium
12:30-13:30 Chair : Karen Vedel	2	Atelier : Suriashi walking	Ami Skanbergh Dahlstedt	Hall de la Reine Le Jardin de la Bibliothèque
13:30-14:00 Chair : Veerle Wallebroek	3	In search of the immaterial cultural heritage in the theatre archives	Annelis Kuhlmann	Hall de la Reine
14:00-14:30 Chair : Veerle Wallebroek	4	The sound archive as a creative environment	Eva del Rey	Hall de la Reine
12:30-14:30 Chair : André Deridder		Les archives comme institution nationale		Kulturavssalen
	5	How to catch lightning in a bottle. AusStage: preserving the ephemeral and promoting the collections	Jenny Fewster	
	6	Lack of traditions – Stimulus for new ideas	Elvyra Markeviciute	
	7	A 'Centre of expertise' as a service provider for the heritage of performing arts in Belgium. How a complementary network policy can make a real difference for the heritage in society	Veerle Wallebroek	
	8	Archive-in-Action	Dorota Buchwald & Agata Adamiecka-Sitek	
14:30-15:00		Pause café		Atrium
15:00-16:00	9	Atelier : In memory of an unknown present	Jelili Atiku & Alette Scavenius	15:00: Le Jardin de la Bibliothèque 15:30: Hall de la Reine
15:00-16:00 Chair : Alan Jones		Les archives personnelles		Kulturavssalen
	10	Dressing up your personal digital archive: costume design research in the digital age.	Nancy Friedland	
	11	Inbetween the rafters: Endurance archiving and speed-dating documents	Cara Davies	

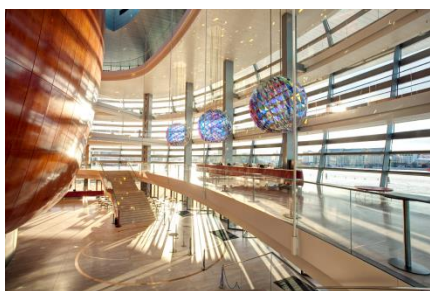
16:00-16:10	12	Present your Collections and Projects on the SIBMAS Website : a new start towards a new International Directory of Performing Arts Collections	Jan Van Goethem	Hall de la Reine
16:10-16:40 Chair : Jan Van Goethem	13	Past, Present and a responsibility for the Future: A curator/archivist's reflections on 30 years of attending SIBMAS	Jane Pritchard	Hall de la Reine
17:00-22:00	Réception d'ouverture avec spectacle et dîner au Court Theatre Adresse : Christiansborg Ridebane 18			

Mercredi 1er juin

9:00-10:00 Chair : Michael Eigtved	14	Conférencier invité : Competing values in performing art and institutionalised education	Mads Thygesen	Blixen
10:00-11:30 Chair : Ramona Riedzewski	Numérisation des archives			Blixen
	15	Now online : The Archives of Performing Arts of the Academy of Arts, Berlin	Stephan Dörschel	
	16	The Queen's Taste: Processing the E. R. Simmons Papers	Helice Koffler	
	17	Engaging with theatre archives in the digital age	Kathleen Saylor	
10:00-11:30 Chair : Nancy Friedland	Atelier			Kulturarvssalen
	18	Curating the archive	Astrid von Rosen and Alda Terracciano	
	19	Time out! Connecting past, present and future in the archive	Karen Vedel	

10:00-11:30 Chair : Betina Rex	Europeana Space Pilot			Holberg A
20	Exhibitions and engagement-educational processes	Rosemary Kostic Cisneros		
21	Animating the archives: re-mediating and re-embodying digital records of dance	Sarah Whatley		
22	Reusing and remixing dance	Hetty Blades		
10:00-11:30 Chair : Alette Scavenius	Archives et musées			Holberg B
23	Performing Arts Museum: artistic projects as mediators between memories and collections	Daniela Salazar		
24	Curating dance exhibitions at museums. How intangible cultural dance heritage on old archive dance films can help break the museum conventions	Tone Erlien		
25	The land and the archive: Disrupting the objective voice in the museum	Muriel Maffre & Reed Esslinger		
12:00-17:00	Déjeuner et croisière au port, suivis par des excursions Rendez-vous : A l'entrée de la Bibliothèque Royale			
15:00 (pendant la visite de divertissement "Fun tour")	26	Digging out Dirch	Michael Eigtved	Museum of Revues

18:00-22:00

Soirée aux Jardins du Tivoli :

Spectacle au Théâtre de Pantomime, suivi d'un dîner et d'une visite des coulisses

Rendez-vous: A l'entrée principale de Tivoli, Vesterbrogade 3, 1630 Kopenhagen V

Jeudi 2 juin

9:30-10:30		Conférencier invité :		
Chair : Karen Vedel	27	The body in/and the archive: A dramaturgical approach to remembering from the postcolony	Mark Fleishman	Blixen
10:30-11:30				
Chairs : Tiffany Nixon and Alette Scavenius Veerle Wallebroek & Michael Eigtved		Communication de présentation en table ronde		Holberg A Holberg B
	28	Follow the traces – Performing Arts on the web	Franziska Voss	
	29	Bringing the library into the performance space and new patrons into the library	Kirstin Dougan	
	30	“To who may concern...” - Challenges and possibilities in the preservation of participatory performance-based artworks	Daniela Salazar	
	31	Collaboration and networking – our approach to record and preserve theatre information as part of the cultural heritage	Margret Schild	
	32	Archivist, Artist, Academic: New ways of bringing a university collection to life	Jo Elsworth	
	33	Les collections de la Bibliothèque Nationale Théâtrale de Saint-Pétersbourg : les pratiques de gestion	Galina Ivanova	
	34	eTHEARTE.SK – The digital platform for the Slovak theatre history archive	Zuzana Koblišková	
	35	BAM: Building a digital archive	Sharon Lehner	
	36	Famous actor, poet or museum laboratorian?	Kirsten Simmo	
11:30-12:30		Assemblée générale de la SIBMAS		Blixen
12:30-13:30		Déjeuner		Atrium
13:30-14:30		Les archives dans le théâtre		Blixen
Chair : Jan Van Goethem				
	37	The Watermill Center: Library of Inspiration	Deborah Verhoff	
	38	Bringing Awareness to the Producing Theater’s Archives	Tiffany Nixon & Julie Sandy	
13:30-14:30		Les archives émergeant de l’Histoire		Kulturarvssalen
Chair : Alette Scavenius				
	39	Looking for Bornemann	Jens Svane Boutrup	

40	Heritage Theatre Machinery: unexpected possibilities in contemporary productions	Jerome Maeckelbergh
13:30-14:30 Chair : Ramona Riedzewski	Les archives dans la collaboration artistique	Holberg A
41	Performing arts heritage and participatory methods in a local heritage policy	Sigrid Bosmans
42	COLAB Copenhagen - Whose stories are cast in bronze?	Marcio Carvalho and Henrik Vestergaard
13:30-14.30 Chair : Nancy Friedland	L'archiviste en tant que dramaturge	Holberg B
43	Re-positioning the librarian as dramaturge	Ying Qing Chua
44	The origins of professional species: the dramaturge as specialist librarian & the specialist librarian as dramaturge	Alan Jones
14:30-15:00	Coffee break	
15:00-16:00 Chair : André Deridder	Les archives et le public	Blixen
45	Mémoires de la scène, paroles de visiteurs. Deux enquêtes auprès des visiteurs du Centre national du Costume de Scène et de la Scénographie.	Aurélié Mouton-Rezzouk & Delphine Pinasa
46	Éditorialisation de bases de données de spectacles à destination du public : étude de cas	Dominique Dewind
15:00-16:00 Chair : Betina Rex	Les archives et les arts du spectacle	Kulturarvssalen
47	Dancing documents	Colleen Quigley
48	The beginning of a beautiful friendship: on the change of designation from National Museum of Theatre to National Museum of Theatre and Dance	Ana Sofia Patrão & José Carlos Alvarez
15:00-16.00 Chair : Alan Jones	Les archives et la mémoire	Holberg A
49	Strengthening living archives: Plan for empowering artists and communities	Kenneth Schlesinger
50	Articulating identity: The (un)comfortable space of collaborative pedagogy	Rosie Enys
15:00-16:00 Chair : Michael Eigtved	Les archives et le cirque	Holberg B
51	User to move	Hans van Keulen & Willem Rodenhuis
52	Reanimating the American Circus at the Harvard Theatre Collection	Matthew Wittmann
16:00-16:30	Conférence de clôture	Blixen

Vendredi 3 juin

09:45-16:00

Sur les traces de Hamlet ! Visite du château de Kronborg à Elsenør
Rendez-vous: A l'entrée de la Bibliothèque Royale

RÉSUMÉS

Mardi 31 mai

[1] « The memory becomes you », entre documents live et diffusés: le dispositif des archives (nostalgiques) à travers le butoh, le Tanztheater et la performance contemporaine

Katherine Mezur¹

¹ *Museum of Performance and Design de San Francisco et Hijikata Tatsumi du centre des arts de l'université Keio à Tokyo*

Cette présentation examinera la façon dont les technologies de mémorisation du spectacle créent un processus de « remémoration prothétique ». Elle sera illustrée d'exemples issus d'une sélection internationale de documents en direct/médiatisés, afin d'employer une approche transnationale des processus archivistiques et historiographiques, qui se fera le reflet de la politique en matière de documentation directe/médiatisée et de sa complexité. L'« Ankoku Butoh » (« danse des ténèbres ») médiatisée d'Hijikata Tatsumi, le film en 3D *Pina* de Fassbinder, les captations vidéo de Furukawa Anzu, et les archives/spectacles de Trajal Harrell sont autant d'exemples qui attirent l'attention sur les technologies employées et impliquent le spectateur dans leur capacité à modifier la perception en direct d'œuvres fixées sur un média.

[2] Marche Suriashi

Ami Skånberg Dahlstedt¹

¹ *Department of Drama and Theatre, Royal Holloway, University of London, United Kingdom*

Un spectacle/atelier co-créatif où nous marcherons tous vers la Det Kongelige Biblioteks Have a.k.a. Bibliotekshaven, et exécuterons ensemble une marche lente, une suriahi. Avant de rentrer, nous coucherons sur le papier l'expérience vécue à l'extérieur.

Mon intervention suriahi pose questions à l'organisation de l'interaction et de la communication sociales. Comment recréons-nous notre environnement en modifiant notre façon de marcher ? Suriashi signifie glisser les pieds en japonais. C'est une marche dans laquelle, on ne lève pas les pieds. Ces derniers glissent lentement sur le sol, ce qui donne, aux acteurs tout comme aux spectateurs, une sensation de planer. La suriahi est une méthode pour jouer, de jouer. C'est l'un des fondements de la façon dont le danseur ou l'acteur se positionne sur la scène, et en studio dans la danse et le théâtre japonais traditionnels. C'est une marche qui nous rappelle son contexte historique, son origine mythologique, et enfin et surtout, son potentiel utopique, lié à la représentation des non-humains, des esprits et des fantômes, et l'espace psychophysique pour reconnaître vos ancêtres lorsque vous vous penchez vers le passé. Qui marche derrière vous, qui marchait ici avant vous ? Comment un corps peut-il abriter la connaissance de personnes qui sont décédées ? Je soutiens que la suriahi est un exemple d'une construction physiquement répétable, retenant la « présence » transmissible du passé.

[3] À la recherche du patrimoine culturel immatériel dans les archives théâtrales

Annelis Kuhlmann¹

¹ *Aarhus University, Denmark*

Dans ma communication j'examinerai comment traiter les formes différentes de patrimoine immatériel qui peuvent être étudiées dans des archives de théâtre. L'interprétation et le spectacle opèrent souvent dans la connaissance incarnée et codifiée, exprimée dans des résultats artistiques-esthétiques et dans des expériences de contextualisation. Dans ma thèse, je montre qu'un acteur ou la pratique artistique d'un interprète peuvent être vivifiés, à partir des archives de théâtre, au travers d'une combinaison d'approches esthétiques et historiographiques. Les deux dimensions dans ce double regard convergent dans une contextualisation des compréhensions dramaturgiques des archives en tant que répertoire de pratiques (Taylor 2003). Le répertoire est le moteur de différence des archives (Worthen 2008). La question fondamentale est ici, comment pouvons-nous pratiquer une historiographie du théâtre, qui assimile la documentation sur le patrimoine immatériel à un patrimoine plus matériel et, en conséquence, à des

récits et concepts qui font que le patrimoine matériel/immatériel interfère dans le partage de connaissances historiographiques ?

Quand le travail de l'acteur n'est plus physiquement présent et même plus complètement présent dans nos mémoires, nous disons souvent que l'art de cet acteur appartient à l'histoire, qu'il a disparu. C'est sur base de ce paradoxe, que mon projet de recherche, allant de l'approche dramaturgique aux archives, pourra contribuer à une historiographie du théâtre qui considère l'aspect immatériel de la performance de l'acteur comme une recherche et le transforme en un recyclage durable de la connaissance des spectacles et du théâtre. D'un côté, les archives sont ici perçues comme une temporalité spatiale des pratiques corporelles, qui maintient des moments de performativité. D'un autre côté, la recherche créative et physique de l'acteur / interprète de théâtre se transforme, au contact des spectateurs, en nature artistique éphémère.

Mais aussitôt que nous voulons rapporter, parler ou écrire à propos de ce phénomène qui appartient au moment même, la vraie nature de ce phénomène soulève des questions relatives aux concepts de corps, d'espace, de temps et de temporalité. Autrement dit, ces dimensions de temps sont doublées dans les études d'archives théâtrales et transformées en un concept de théâtre et de spectacle relevant de l'histoire (Jones et 2012 Lepecki).

La communication s'appuiera sur des exemples tirés des archives des premières années de pratique de l'Odin Teatret, qui sont maintenant à la Bibliothèque royale de Copenhague.

[4] Les Archives sonores comme environnement créatif

Eva del Rey¹

¹*The British Library, Londres, Royaume-Uni*

Cette présentation porte sur la réutilisation créative d'enregistrements sonores d'archives dans le domaine de l'art sonore et de la composition musicale, notamment à travers le travail du compositeur/musicien Aleks Kolkowski, qui est actuellement l'un des deux compositeurs impliqués dans le programme Sound and Music, en résidence à la British Library.

Aleks a effectué des recherches dans la Collection Bishop, une collection unique d'effets sonores sur des disques en gomme-laque et des bobines de bandes ouvertes de la bibliothèque d'effets sonores Bishop Sound Company. Les enregistrements avaient été réalisés pour des spectacles de théâtre aux environs des années 1940-1950 et comportent toutes sortes d'environnements sonores mécaniques, tels que coups de feu, trains, avions, attaques aériennes, bruits d'eau, de mer, effets liés à la météo, horloges, cloches, enfants, foules et animaux.

Pendant ces 12 mois de résidence, Aleks a prévu deux réalisations principales : la création de pièces sonores incorporant certains effets à partir des disques, grâce au montage, à l'édition ; et la réalisation et présentation d'un programme de radio pour Résonance FM (ou d'une courte série de programmes) à propos de la Collection Bishop.

En tant que conservateur travaillant sur les enregistrements sonores, je documenterai le travail d'Aleks à la Bibliothèque, dans des scénarios numériques, pour fournir toutes les diverses perspectives, images et sons, impliqués dans le projet. Je suis consciente que cela s'écarte des approches papier traditionnelles. Dans l'esprit du fameux adage de Marshall McLuhan en 1954 « le message, c'est le médium », et étant donné la nature de la collection et l'œuvre créative présentée, je crois que ceci fournira un scénario adéquat et captivant.

La présentation comprendra les éléments suivants :

- 1) une documentation vidéo sur le travail créatif d'Aleks, grâce à des interviews vidéo de lui ou d'autres collègues des Archives sonores, qui ont été impliqués dans la conservation de la Collection Bishop ou qui ont aidé Aleks dans ses recherches ;
- 2) une présentation audio de sons de la Collection Bishop, juxtaposés avec les images des documents ;
- 3) des découvertes inattendues au sein de la Collection Bishop, faites par des collègues à l'occasion de la numérisation des enregistrements ;
- 4) des informations sur « Save Our Sounds », un projet de conservation à long-terme visant à préserver le patrimoine national audio de Grande-Bretagne.

[5] Comment attraper un éclair dans une bouteille.

AusStage : préserver l'éphémère et mettre en valeur les collections

Jenny Fewster¹

¹AusStage, Flinders University, Adelaïde, Australie

AusStage est la ressource en ligne concernant la recherche sur les arts de la scène en Australie. Elle comprend une base de données gratuite en ligne, ainsi qu'une série d'outils conçus pour mettre en valeur le potentiel en termes de recherche pour les universitaires, l'industrie, ainsi que le public. Actuellement, elle répertorie 83 000 spectacles, 117 000 intervenants, 13 000 organisations, 80 200 lieux et 55 700 articles, livres, programmes, images, vidéos et documents d'archives. Elle est développée par un ensemble d'universités, d'agences gouvernementales, d'organisations économiques, et d'institutions de collecte et financée par l'Agence australienne pour la recherche. AusStage est dédié à la collecte et au partage d'information sur les arts de la scène australiens, comme entreprise collaborative.

Cette présentation se propose de montrer comment AusStage parvient à préserver d'importantes données inédites. Jusqu'à maintenant, il n'existe pas d'autre base de données comparable portant sur le spectacle en Australie, ni d'aussi grande base de données internationale des arts de la scène. AusStage propose une importante source de données vérifiables, à partir d'informations quantitatives reliées, permettant de faire des analyses comparatives et des visualisations qui mettent en évidence des tendances cachées. AusStage permet aux chercheurs de compiler des études nationales et régionales sur les arts de la scène, en termes d'importance culturelle, de retombées sociales et d'impact économique.

Nous aborderons également certaines solutions méthodologiques pour conduire des recherches à grande échelle dans le domaine des arts du spectacle. Comme c'est le cas dans de nombreux pays, l'Australie n'a pas d'institution nationale dédiée. L'héritage des arts du spectacle australiens est partagé entre de nombreuses collections, quantitativement importantes ou non. Elles sont géographiquement très dispersées, ce qui rendait toute recherche sur les arts du spectacle à l'échelle nationale coûteuse, longue et difficile à mener. Grâce à sa table de ressources, AusStage aide les chercheurs à découvrir des ressources dispersées dans le pays, voire dans le monde entier. De plus, les enregistrements individuels de AusStage peuvent avoir une fonction de curation, en rassemblant virtuellement des collections physiquement dispersées. Cela rend plus performantes à la fois la recherche et la pédagogie, et augmente la visibilité des collections, en Australie et de par le monde.

[6] L'absence de traditions : un stimulus pour de nouvelles idées

Elvyra Markeviciute

¹Kaunas County Public Library, Art Department, Kaunas, Lituanie

La Lituanie s'enorgueillit d'être appelée « Pays du Théâtre ». Il est très difficile d'expliquer pourquoi des départements de musique et d'arts existent dans de grandes bibliothèques lituaniennes, alors qu'il n'y a toujours pas de départements d'arts du spectacle. À l'heure actuelle, seules quelques collections de théâtre et de cinéma se trouvent dans le département d'art des bibliothèques de Kaunas, Klaipėda et Vilnius. Le Centre d'études du patrimoine Juozas Miltinis à la Bibliothèque publique Gabriele Petkeviciaitė-Bite du Comté de Panevezys constitue la seule exception. Le Centre – qui comprend une bibliothèque, des manuscrits, une collection d'art, des enregistrements de répétition, une série de vidéos, etc. – se trouve dans le véritable environnement de vie du fondateur de théâtre et metteur en scène Juozas Miltinis (1907-1994).

Les bibliothèques lituaniennes n'ayant traditionnellement pas de départements indépendants d'arts du spectacle, il n'existe pas de règles spéciales pour la gestion de ce type de structure. Comme c'est souvent le cas, l'absence de traditions devient un stimulus pour des idées nouvelles, qui surgissent comme de l'herbe entre les pierres. Parmi celles-ci figure le projet d'Histoire orale du Festival dramatique lituanien « ATGAIVA » qui s'est déroulé en 1988 à Siauliai. Le projet est dirigé par le professeur américain Patrick Chura, en collaboration avec la Bibliothèque publique Povilas Visinskis du Comté de Siauliai et le Fonds des manuscrits du metteur en scène Gytis Padegimas, établi au département des publications d'art de la Bibliothèque publique du Comté de Kaunas. Par ailleurs, une structure récente, les archives en ligne de traductions théâtrales, appelées DRAMA DRAWER, a exploité ces fonds à l'initiative du metteur en scène Gintaras Varnas et de l'équipe théâtrale UTOPIA.

Ces initiatives ont, une fois encore, renforcé notre conviction que notre tâche principale devrait être de rassembler des informations spécifiques de haute qualité à l'intention des experts et les professionnels du théâtre et du cinéma. Nous avons constaté que si nous sommes en mesure de satisfaire les besoins spécifiques de tels usagers, nous serons aussi capables de répondre de manière adéquate aux besoins de couches plus larges de la société. Cette activité

pédagogique contribue en outre à former notre jeune génération, en leur permettant d'acquérir une connaissance de multiples formes artistiques provenant de sources de haute qualité artistique.

[7] Un centre d'expertise comme fournisseur de services pour le patrimoine des arts du spectacle en Belgique. Comment une politique de réseau complémentaire peut faire la différence pour le patrimoine dans la société

Veerle Wallebroek¹

¹*Het Firmament, Malines, Belgique*

Dans le monde anglo-saxon, les institutions, organisations et projets liés à l'art sont subventionnés par des fonds privés. Au contraire, suivant le modèle continental européen, ce sont les gouvernements qui apportent un soutien financier considérable aux arts et au patrimoine. En 2008, le gouvernement de la Communauté flamande de Belgique a développé un instrument suivant une nouvelle politique : à côté d'institutions plus classiques telles que musées et archives, des « centres d'expertise » allaient prendre en charge le patrimoine matériel et immatériel de secteurs sociaux et culturels spécifiques. C'est ainsi que Het Firmament (www.hetfirmament.be) a été reconnu en 2012 comme centre d'expertise pour le patrimoine culturel des arts du spectacle.

Het Firmament offre un nombre de services – principalement gratuits – , sous diverses formes, pour différents groupes ciblés, afin de venir en aide à tous ceux qui en ont besoin pour gérer leur patrimoine en arts du spectacle. L'une des tâches principales est de répertorier les archives et collections de théâtre et de danse dans le pays. En l'absence d'archives ou de musée du théâtre centralisé, ce répertoire est crucial pour fournir de l'aide aux conservateurs, aux chercheurs et aux artistes mais constitue aussi un point de départ pour développer une politique pour tout ce qui touche à la gestion du patrimoine des arts du spectacle. C'est un défi particulier de savoir comment intégrer des techniques immatérielles et des procédés de travail dans ce répertoire.

Une seconde tâche est de fournir un soutien au domaine des arts. Dans certains cas, ce soutien peut être organisé au mieux dans un commun effort avec les institutions qui s'occupent d'autres disciplines artistiques que les arts du spectacle, non seulement parce que c'est notre responsabilité d'utiliser efficacement les ressources de la communauté mais aussi parce que les procédés qui servent en matière de patrimoine sont souvent semblables. En 2014, diverses organisations artistiques et de patrimoine, y compris Het Firmament ont développé une boîte d'outils en ligne TRACKS www.projecttracks.be/en/home. Le but de TRACKS est de stimuler une prise de conscience en faveur d'un traitement efficace des archives et des collections dans le domaine artistique. La plateforme en ligne pour le patrimoine immatériel (www.immaterieelerfgoed.be) est une initiative de ce type.

Pour développer et coordonner ce type de projets parapluie, il faut des « médiateurs » pour assurer que les différentes organisations communiquent sur les différents niveaux et dans différents domaines. Un centre d'expertise qui opère sur un modèle de vaste réseau complémentaire est la clé pour développer et partager les connaissances, indépendamment de la gestion d'une collection. Grâce à ce modèle, la politique du patrimoine en Belgique peut jouer un rôle social et utile et apporte à la société une différence substantielle.

[8] Archives-en-action ou comment faire de l'histoire du théâtre le cœur d'un débat contemporain : le 250e anniversaire du théâtre public en Pologne et ses conséquences

Dorota Buchwald¹ and Agata Adamiecka-Sitek¹

¹*The Theatre Institute, Warsaw, Poland*

L'histoire du théâtre est intéressante quand sa contemporanéité est intéressante – cette pensée formulée il y a plusieurs années par Heinrich Meirzich, ancien président de la SIBMAS et directeur du Theatre Museum de Düsseldorf, nous a fortement inspirés lorsque nous travaillions sur le concept de la célébration du 250e anniversaire du théâtre public en Pologne.

Grâce à nos efforts, l'année 2015 a été proclamée « Année du théâtre public » en Pologne. Le succès le plus spectaculaire de cette célébration a été la participation d'un plus large (que strictement le théâtre et la communauté universitaire) public à un débat sur les multiples aspects du théâtre, sa position, son rôle et ses tâches dans une société. Toutes les structures politiques et sociales ont pris part à ce débat : la résolution du parlement et le large débat pour décider si nous célébrons l'anniversaire du théâtre public ou l'anniversaire du théâtre national, les

programmes de radio en plusieurs épisodes et une série de films diffusés dans les médias publics ; les émotions diverses provoquées par de nombreuses premières de textes classiques polonais, encouragées par le concours « Living Classic » ; le débat sur le système d'organisation et son impact sur la dimension artistique des spectacles ; et les nombreuses conférences données par des chercheurs en matière de théâtre.

Ce débat national contemporain n'aurait pu acquérir une telle résonance sans se référer à l'histoire - à la mémoire accumulée dans les archives. Grâce à cette façon particulière de « célébrer » le 250e anniversaire du théâtre public que nous avons proposé, les archives « ont pris vie » : elles ont été inventoriées, numérisées, utilisées activement et - le plus important - elles ont été mises à disposition et resteront d'un accès public, ouvert et illimité. Nous sommes même parvenus à atteindre quelque chose de plus - au cours de ce débat sur le théâtre public, nous ne sommes pas seulement revenus aux sources des recherches de l'histoire du théâtre, mais nous les avons également produites - lors de nombreux cycles de débats, de films et dans l'encyclopédie du théâtre polonais en ligne. Nous sommes profondément convaincus que notre projet concernant le 250e anniversaire du théâtre public en Pologne, ainsi que ses conséquences à long terme, constitue un excellent exemple d'un véritable lancement des archives – Archives-en-action.

[9] En mémoire d'un présent inconnu

Jelili Atiku¹ and Alette Scavenius²

¹*AFiRlperFOMA, Nigeria, Afrique and Human Rights Through Art (AHRA), Nigeria, Afrique*

²*The Royal Library, Copenhagen, Danemark*

Ce projet de recherche pratique porte sur les débats à propos de l'archivage des connaissances tacites, inhérentes à nos corps qui aspirent à se connecter aux racines de notre mémoire physique. Lier ceci aux ontologies orientées objet (OOO) – dans laquelle l'humain n'a plus la position privilégiée par rapport aux objets non-humains, réfère à l'existence de l'esprit de la nature, aussi bien qu'à l'esprit inhérent aux objets anciens tels que des costumes et des perruques utilisés dans les spectacles de théâtre. Cette communication résulte de plusieurs ateliers dirigés par un artiste – le chercheur de mémoire – et un archiviste – le gardien de la mémoire – dans une tentative commune de rapprocher le passé et le futur.

La première partie de la communication aura lieu dans le Jardin de la Bibliothèque, et la seconde dans le Hall de la Reine de la Bibliothèque royale.

[10] Habiller ses propres archives numériques : recherche sur la création de costume à l'ère numérique

Nancy Friedland¹

¹*Columbia University, New York, États-Unis*

Il n'est pas inhabituel pour un chercheur en humanités, non seulement de recourir aux collections institutionnelles des bibliothèques pour accéder aux monographies, aux journaux et matériel médiatique, mais aussi d'élaborer et de nourrir sa propre collection. Aujourd'hui, les collections personnelles sont en grande partie constituées de dossiers numériques. Le numérique prend une part de plus en plus importante dans la recherche. La préservation et la gestion des contenus numériques personnels représentent donc une part essentielle du processus. Comment envisageons-nous nos collections personnelles ? À quoi ressemblent les archives numériques personnelles d'un étudiant en arts du spectacle ? Comment nos bibliothèques peuvent-elles aider nos usagers à prendre soin, à organiser et à conserver d'importantes archives numériques personnelles ? Comment l'utilisateur choisit-il ses archives numériques personnelles à présenter dans une version finale ? Nous ne pouvons pas tout conserver : que conservons-nous ?

Aujourd'hui, les archives numériques personnelles demandent beaucoup d'attention. Il s'agit d'une considération importante pour le chercheur. Il fut un temps plus facile où nos collections personnelles (imprimées) comprenaient des monographies classées par auteur, de la correspondance, des articles et des documents bien rangés dans des classeurs. Les choses ne sont plus aussi simples à l'ère numérique. Cette présentation se réfère à la recherche sur la création de costumes comme un exemple approprié des difficultés que l'on rencontre pour maintenir des archives numériques personnelles. Elle se penchera sur la manière dont sont gérés les citations, les types de médias, les formats de fichiers, les pratiques de sauvegarde et de récupération, le stockage en ligne, les correspondances et la conservation.

[11] Entre deux chevrons : archivage à long terme et *speed-dating* avec les documents

Cara Davies¹

¹*University of Bristol, Londres, Royaume-Uni*

La relation entre l'œuvre en direct et sa documentation est apparue très problématique dans la théorie de la représentation au cours des cinquante dernières années. Ce débat critique est souvent centré sur la dichotomie entre le caractère éphémère de la représentation et le défi ontologique que pose la documentation aux restrictions temporelles et spatiales d'une œuvre d'art donnée. Quelles nouvelles orientations méthodologiques s'ajoutent au débat lorsqu'un artiste s'approprie les stratégies de documentation des spectacles comme structure de création et de diffusion d'une œuvre ? Comment peut-on traduire cette méthode en un processus de conservation et de gestion de la documentation qui offre simultanément accès à une œuvre et aux archives qui en résultent ? Comment ces stratégies incitent-elles les publics à créer et à diffuser leurs propres archives sans sortir de chez eux ?

Instability in Stability était un projet subventionné par l'Arts Council Grants for the Arts qui explorait comment les stratégies pour la construction et la gestion des archives peuvent être activées comme une réalisation en direct et un spectacle numérique. Le projet a cherché à comprendre comment les processus de représentation, de documentation et d'archivage interagissent, en invitant un public en ligne à entrer dans l'espace privé et personnel de mon loft, dans mon passé et mon processus de travail créatif. Dans la présente communication, je tente d'explorer les difficultés et les réflexions temporelles et spatiales qui émergent lorsque l'on facilite l'accès à un projet situé dans un environnement domestique grâce aux médias sociaux et aux plateformes de streaming en direct.

Cette contribution soulignera comment la prolifération des sources d'information en ligne a entraîné une culture des documents *speed-dating* et comment cela a affecté l'immédiateté par laquelle le public a appréhendé le spectacle et la gamme possible de l'engagement par rapport au contenu des archives. C'est pourquoi j'adopterai la proposition de Simone Osthoff qui consiste à critiquer les transitions temporelles qui surviennent lorsque l'on passe des « archives des œuvres d'art aux archives en tant qu'œuvres d'art » (Osthoff, 2009, 24), et donc à chercher comment une pratique professionnelle de l'archivage, enracinée dans la durée de la représentation qui s'effectue à travers des plateformes numériques sociales et se situe dans un environnement domestique, engendre un mode de rencontre temporel avec les documents, à l'instar du *speed-dating*. En démêlant la dynamique temporelle du *speed-dating*, la communication parviendra à identifier en quoi consiste le potentiel créatif pour l'artiste lorsqu'il crée, représente et documente son travail en parfaite symbiose. Ce faisant, j'en appelle à ce que le rôle professionnel de l'artiste-archiviste soit ancré dans l'acte d'archiver dans la durée de manière à changer le type, la durée et la qualité de la rencontre du public avec une œuvre d'art et la documentation qui en résulte, et faciliter ainsi un débat critique plus large à propos du contexte et des processus d'archivage numérique. La communication débouchera sur une conclusion qui déterminera l'impact que cette méthodologie a sur les manières dont nous découvrons, partageons et interagissons avec les documents dans des archives personnelles.

[12] Présentez vos collections et vos projets sur le site web de la SIBMAS : un nouveau départ vers un répertoire international des collections des arts du spectacle

Jan Van Goethem

¹*Royal Opera House La Monnaie, Bruxelles, Belgique*

Fin 2013, la SIBMAS a lancé un nouveau site web professionnel (www.sibmas.org) qui ne se limite pas à donner des informations sur la société ainsi que les actualités du monde des collections des arts du spectacle. Il constitue aussi un outil en ligne pour la gestion de nos membres et de notre conférence biennale. En outre, on peut y trouver toutes les informations nécessaires concernant les événements à venir et les dernières nouvelles. Un annuaire des membres sera ajouté (<http://www.sibmas.org/members/members-directory/>), où ceux-ci pourront présenter leurs collections et projets sur le site. Ce sera le point de départ potentiel d'un répertoire international des collections des arts du spectacle.

[13] Passé présent et responsabilité vis-à-vis du futur : réflexion d'une conservatrice/archiviste sur 30 ans de participation à la SIBMAS

Jane Pritchard¹

¹*V&A, Theatre & Performance Collections, Londres, Royaume-Uni*

Cette communication se fera selon une perspective personnelle, fortement teintée d'autobiographie, en examinant comment la SIBMAS en tant que forum pour ceux qui travaillent dans les collections de théâtre a évolué. Ayant assisté aux 15 derniers congrès, j'ai pu constater les changements de la SIBMAS, d'une réunion de conservateurs s'informant mutuellement sur leurs collections en un forum actif, suscitant des discussions sur la manière d'utiliser ces collections, de les rendre plus accessibles et sur les activités auxquelles il serait souhaitable de donner la priorité. Comme on l'imagine, la SIBMAS a pris en compte le développement des nouvelles technologies et a mis un accent de plus en plus fort sur la documentation audiovisuelle qui a élargi les publics de théâtre et a augmenté le nombre d'utilisateurs des collections.

Ma communication mettra en parallèle le développement de la SIBMAS et celui des collections en Grande-Bretagne et la manière dont elles sont utilisées. Étant impliquée à la fois dans une compagnie et dans les collections nationales, j'ai un point de vue assez large sur bien des questions. Pendant mes trois décennies et demi de travail dans les collections de théâtre (tout en ayant précédemment travaillé dans la gestion des théâtres), j'ai assisté à la prolifération des collections, qui apparaît clairement dans le développement de l'APAC (les collections des arts du spectacle en Grande-Bretagne). Mais ce qui est plus excitant que l'augmentation du nombre de collections, c'est la manière dont elles sont utilisées et, particulièrement pendant la dernière décennie, la réelle amélioration de leur accessibilité. Il y a toutefois encore des leçons à tirer. Par exemple, que se passe-t-il avec ces projets en ligne qui nous ont été montrés à la SIBMAS et qui ont cessé d'être accessibles ? Comment les projets passent-ils d'une génération à l'autre de manière à ce que les collections soient mises en valeur, sans avoir à réinventer la roue ? Qu'en est-il de la nécessité de réévaluer les collections à la lumière des nouvelles informations ? Comment le monde du théâtre réagit-il à notre travail ?

Mercredi 1er juin

[14] Concurrence entre les valeurs des arts du spectacle et celles de l'enseignement institutionnalisé

Mads Thygesen¹

¹*National School of Performing Arts, Copenhagen, Danemark*

Prenant pour point de départ son travail de directeur de la nouvelle école danoise des arts du spectacle, Mads Thygesen parlera de la concurrence entre les valeurs des arts du spectacle contemporains et celles de l'enseignement institutionnalisé. Quelle évolution connaît l'enseignement dispensé aux jeunes artistes dans le système de nouvelle gestion publique ? Et comment les arts du spectacle gèrent-ils les considérations politiques relatives à la documentation et la transmission ?

[15] Maintenant en ligne : les archives des arts du spectacle de l'Académie des arts de Berlin

Stephan Dörschel¹

¹*Akademie der Künste, Berlin, Allemagne*

Les archives de l'Académie des arts à Berlin constituent la plus importante collection d'archives d'artistes et d'institutions artistiques des XXe et XXIe siècles en Allemagne. Elle couvre toutes les disciplines artistiques : architecture, beaux-arts, musique, littérature, arts du spectacle, cinéma et médias. À la fin de 2015, la base de données des archives a commencé à être mise en ligne. Pour les collections de théâtre allemand, cela représente un progrès considérable. Je tiens à préciser que nos archives sont très vastes dans le domaine des arts du spectacle, mais plus généralement dans toutes les disciplines. On peut ainsi trouver des documents relatifs au théâtre dans les autres départements d'archives artistiques : par exemple au département de la musique, on trouvera des archives de chorégraphes, dans celui de la littérature, des archives de dramaturges, ou encore au département de l'architecture ou à celui des beaux-arts, des archives de décorateurs de théâtre. Je souhaite également exposer la variété d'information que l'on peut trouver dans cette base de données ainsi que les fonctionnalités diverses d'affichage des métadonnées et des documents archivistiques numérisés.

Le second sujet abordé est celui du développement des collections théâtrales allemandes sur le Web – mais cela ne pourra être qu'un aperçu ! Citons d'abord les portails Internet majeurs tels que Deutsche Digitale Bibliothek, Europeana, Kaliope ou la base de données centrale des archives fédérales (Zentrale Datenbank Nachlässe des Bundesarchivs), qui contient des documents numérisés sur tous les sujets et, de ce fait, sur le théâtre. Citons aussi des

portails plus modestes d'archives spécialisées tels que Verbund Deutscher Tanzarchive (le réseau des collections en danse d'Allemagne) ou le Runder Tisch des Berliner Theaterarchive (la table ronde des collections théâtrales de Berlin) qui offrent des informations sur les institutions et leurs réserves et fournissent également les liens vers ces institutions. L'idée finale sera un moteur de recherche commun à l'ensemble des bases de données existantes, évitant ainsi d'avoir à s'identifier chaque fois pour consulter chacune d'entre elles !

[16] Le Choix de la Reine : traitement du Fonds E.R. Simmons

Helice Koffler¹

¹*The Shubert Archive, New York, États-Unis*

Créées initialement en 1976 en tant que projet de la Shubert Foundation, les Archives Shubert se sont ouvertes pour la première fois aux chercheurs en 1986, après plusieurs années de travail en coulisses d'inventaire des documents, de traitement et de catalogage de ses collections de bases. En 2002, les archives ont commencé à développer des outils de recherche et à mettre en ligne une partie de leurs documents. À l'approche de leur quarantième anniversaire, les archives restent attachées à leur mission « de conservation des documents administratifs et artistiques de la Shubert Brothers et de la Shubert Organization » en les partageant davantage avec un public de plus en plus averti et exigeant, grâce à des projets numériques stratégiques et des méthodologies de traitement extensibles.

Dans ma communication, je donnerai un bref aperçu de l'histoire de la Shubert Organization et du développement des Archives Shubert. Je parlerai aussi de réalisations en projet ou en cours visant à permettre un accès plus large aux quelque 2 100 mètres linéaires de documents détenus par les archives. En me servant notamment du récent traitement itératif d'une collection clé – le Fonds E.R. Simmons – comme d'un prisme, je mettrai l'accent sur la manière de réutiliser des outils de recherche anciens pour offrir des possibilités supplémentaires et parfois inattendues de faire connaître la diversité de nos collections aux utilisateurs du XXIe siècle.

Ernest Romaine (ou Romaine) « Ma » Simmons (1870-1954), un employé de longue date au Shubert, a exercé de nombreuses fonctions pendant ses presque 40 ans de service. Sa collection de correspondance qui a été conservée et ses dossiers de production documentent un grand nombre d'activités de la compagnie pendant ce qui peut être considéré comme sa période la plus féconde.

Souvent dépeint par les commentateurs comme un homosexuel exubérant, l'excentrique, mais irremplaçable, Simmons était néanmoins proche des cercles du pouvoir. En se fondant sur son sens de la musique, son multilinguisme, son érudition et son tact, des producteurs connus pour être exigeants, ont donné à Simmons la responsabilité de superviser le casting et beaucoup d'autres aspects de nombreuses opérettes, comédies musicales et revues qu'ils montaient à Broadway et en Amérique du Nord entre 1915 et 1935. Grâce à ses liens avec le personnel administratif, artistique et technique ainsi qu'avec une quantité d'autres artistes, célèbres ou inconnus, les documents Simmons offrent une facette inhabituelle de l'histoire, complexe et internationale du théâtre musical américain.

[17] Intégration des archives de théâtre dans l'ère numérique

Kathleen Saylor¹

¹*Alexander Street, Alexandria, États-Unis*

Le monde numérique offre de nouvelles occasions de mener des recherches en théâtre de manière innovante et de créer de nouveaux modes d'interaction avec les documents archivistiques. Le mode traditionnel d'accès – voyage physique de recherche dans les archives – est révolutionné dans le monde numérique. Le partage des connaissances par l'entremise des sources primaires ne nécessitera plus longtemps le contact physique avec les documents. Il est obtenu par médiation dans l'espace numérique.

Alexander Street, éditeur universitaire en ligne, a lancé un projet d'archives ouvertes qui vise à supprimer les difficultés d'accéder aux sources théâtrales primaires non publiées jusque-là, en établissant un partenariat avec des archives dans le monde entier, en vue de numériser des collections historiques clés pour l'enseignement et la recherche, et d'élargir le public. En collaborant avec un comité consultatif d'archivistes experts, d'éducateurs et d'artistes, notre but est de créer le plus grand dépôt de sources primaires théâtrales consultable du monde. Ce dépôt

intégrera gratuitement des contenus soumis au droit d'auteur et des contenus libres de droit, de manière à ce qu'ils soient complets et durables pour un accès à long terme et une conservation numérique.

Le pilier de ce projet sera The Alexander Street Performance Design Archive, la première collection numérique complète, internationale, couvrant tous les aspects de la création théâtrale. Ce projet créera un espace d'archives où les individus pourront créer une ressource pour les chercheurs, aspirants créateurs et étudiants. En nous émancipant de notre modèle d'abonnement traditionnel, nous avons canalisé différentes sources de financement pour publier gratuitement des contenus, y compris des contributions payantes, des accès ouverts différés et le sponsoring.

Nos méthodes seront collaboratives. Nous ferons appel aux archives, aux universités, aux organisations et aux individus pour nous rejoindre dans cette mission qui vise à donner un accès important à la recherche théâtrale dans le monde numérique, sur une plateforme centralisée qui permet l'indexation sémantique, le catalogage et la recherche, établissant de profondes bases pour l'analyse de recherche historique. Par ce projet, nous explorons des manières de reproduire et recréer l'organisation, la hiérarchie et la structure des archives dans un espace numérique, de manière à maintenir l'intégrité de la collection et, en donnant, pour la première fois, à des utilisateurs du monde entier, accès à ces matériaux.

Nous travaillerons avec des archives pour créer de nouveaux modèles de conservation et de préservation dans l'espace numérique, en développant simultanément diverses options de publication qui répondront aux différents besoins d'archives et aux exigences éthiques relatives aux contenus. Notre espoir est que cette juxtaposition unique de ressources aura le pouvoir de révéler des connections précédemment invisibles, tout en approfondissant la perception et la compréhension des résultats et des impacts de la recherche théâtrale.

[18] La curation des archives

Astrid von Rosen¹ and Alda Terracciano¹

¹*UCL, Londres, United Kingdom*

Dans cet atelier interactif, Astrid von Rosen et Alda Terracciano exploreront les pratiques artistiques et activistes de la curation d'archives sous l'angle du « Dig Where You Stand (DWYS) » [Creuse où tu te trouves], une tradition d'élaboration de l'histoire participative et d'une démocratisation de la production des connaissances. Astrid présentera brièvement les fortes motivations qui sous-tendent historiquement le DWYS. Alda examinera les possibilités et les défis de ranimer et de révéler les histoires cachées dans les archives du théâtre des Black British. En se servant du matériel des collections de Future Histories, elle parlera des problèmes liés à la collecte, au catalogage et à la conservation du matériel des archives du Black Theatre Forum, de la Black Theatre Cooperative (connue aujourd'hui sous le nom de Nitro Theatre Company), de la Talawa Theatre Company et de l'organisation artistique motiroti.

Les participants au congrès auront la possibilité de réfléchir à partir des perspectives organisationnelles et individuelles, au cours d'une session destinée à discuter des leçons et idées qui se font jour quand on tente d'extraire les histoires d'un groupe communautaire ou d'archives de théâtre et de les rendre accessibles à un large public. En utilisant une approche pratique, Ada choisira un objet dans chaque collection d'archives et en fera le point central de l'atelier, tandis que la question principale, pour les participants, sera « à quoi servent les archives ? ».

Les questions liées à la numérisation des ressources archivistiques seront aussi explorées à propos du rôle que les technologies numériques peuvent jouer dans la dissémination des ressources qui peuvent transformer la manière dont les gens pensent à propos d'eux-mêmes, de leur communauté, de leur environnement, de leur passé, de leurs aspirations et de leur avenir.

[19] Temps mort ! La dimension temporelle du travail de mémoire relative au spectacle et liée à un lieu

Karen Vedel¹

¹*Department of Art and Cultural Studies, University of Copenhagen, Denmark*

Reconnaissant que l'archivage est un moyen de faciliter à la fois la mémoire et la disparition, que l'archiviste joue le rôle d'un intermédiaire investi de pouvoir entre la preuve documentaire et ses lecteurs (Hedstrom, 2002) et que l'utilisateur d'archives du théâtre contribue au travail de mémoire, ma présentation vise à répondre à la question suivante :

dans quelle mesure, le contexte historique (et éventuellement institutionnel) des archives contribue-t-il à la façon de structurer, de transmettre et enfin de ressentir les dimensions temporelles du passé, du présent et du futur?

Outre les études sur la mémoire et les archives, ma tentative de réponse s'appuiera sur la théorie de l'affect (Cvetkovich 2003, Ahmed 2004, Cikor 2016). En termes empiriques, je me tourne vers les pratiques en matière d'archives et de documentaire concernant les arts du spectacle au Danemark que je connais par une ou plusieurs assertions susmentionnées. Par ordre chronologique, le premier exemple est celui des Archives du Théâtre royal danois (qui détiennent des documents datant de 1748 et qui sont vouées à fermeture en juin de cette année), le deuxième est le projet d'archivage partiellement réalisé intitulé dansearkiv.dk in Dansehallerne (datant du début des années 2000), et le troisième est un projet de documentation en ligne, un blog sur le partage des risques instauré par des chorégraphes contemporains (en 2013).

[20] Expositions et Collaboration : processus éducatif

Rosemary Kostic Cisneros¹

¹*Coventry University- Centre for Dance Research, Coventry, Royaume-Uni*

Cette présentation met l'accent sur les défis que constitue la collaboration de groupes d'utilisateurs dans la diffusion sous forme numérique du patrimoine culturel, sur la base des expériences acquises par le biais de l'E-Space Dance Pilot, financé par l'Union européenne, qui vise à l'accessibilité de la documentation sur la danse d'Europeana, le portail européen d'accès au riche patrimoine culturel de l'Europe.

La collaboration n'est généralement pas simple et devient particulièrement difficile quand il s'agit de la documentation de la danse dans le patrimoine culturel. L'E-Space Dance Pilot a développé deux modèles novateurs de réutilisation du contenu : l'un à des fins de recherche, DancePro, et l'autre, DanceSpaces, destiné aux loisirs et à la pédagogie. Avec deux groupes d'utilisateurs dans deux métropoles européennes, nous avons procédé à deux évaluations des utilisateurs afin d'analyser divers aspects de la collaboration entre les utilisateurs et le contenu numérique du patrimoine culturel, via les modèles ci-dessus.

La plateforme en ligne E-Space Virtual Exhibitions était une manière stratégique, novatrice et créative de soutenir le travail de Dance Pilot en vue d'une utilisation plus large par la communauté de la danse et pour créer plus d'engagement envers DancePro et DanceSpaces. La création de cette plateforme en ligne a offert à Dance Pilot un regard sur la manière dont les chercheurs, les praticiens de danse et les étudiants en danse réutilisent les contenus.

Cette présentation portera sur les résultats des évaluations d'utilisateurs et les connaissances acquises à partir de Virtual Exhibitions. Nous aborderons aussi brièvement une étude de cas liée à la manière dont les groupes vulnérables s'engagent envers le patrimoine culturel par le biais des technologies numériques.

[21] Redonner vie aux archives : remédiation et réincarnation des documents numériques de danse

Sarah Whatley¹

¹*Coventry University- Centre for Dance Research, Coventry, Royaume-Uni*

Cette communication porte sur le projet Europeana Space subventionné par l'UE et plus précisément, sur les activités menées par l'équipe pilote de danse, le développement d'outils permettant de réutiliser et de redonner corps aux contenus de danse, accessibles sur le portail Europeana qui permet d'avoir accès au riche patrimoine culturel de l'Europe. Le but de cette équipe de danse au sein du projet est de créer un cadre général pour travailler sur le contenu

de la danse et les métadonnées disponibles sur Europeana et, ce faisant, de permettre la production de deux modèles novateurs pour la réutilisation du contenu, l'un à des fins de recherche et l'autre, pour le plaisir : DanceSPaces et DancePro.

Cette présentation évoquera le parcours qui va de la consultation du contenu au développement d'outils, en passant par un engagement créatif avec le contenu numérique de la danse (au cours d'une séance marathon) pour examiner diverses questions telles que : comment des documents d'archives peuvent-ils être utilisés comme source de création par les artistes, comment réutiliser le contenu culturel afin de générer de nouvelles réponses artistiques ? Quels défis naissent de la réutilisation du contenu culturel en termes de droits de propriété intellectuelle et quels obstacles ces défis posent-ils spécifiquement à la documentation et réutilisation du contenu de la danse ? Est-ce que les challenges font naître d'autres questions à propos de la nature du patrimoine culturel et de qui le possède ?

La communication proposera une réflexion sur les problèmes plus généraux qui apparaissent quand les archives de danse sont réincarnées ainsi que sur l'influence que cela peut avoir sur une nouvelle conception des documents d'archives.

[22] Réutilisation et remixage d'œuvres de danse

Hetty Blades¹

¹*Coventry University- Centre for Dance Research, Coventry, Royaume-Uni*

Les œuvres de danse individuelle ont toujours eu, les unes avec les autres, des relations complexes ; la pratique chorégraphique implique une grande diversité d'approches et les artistes s'inspirent souvent des œuvres des autres autant que des reprises, re-mises en scène, reconstitutions, re-crétions d'œuvres antérieures. Récemment, la circulation d'œuvres de danse en ligne et l'exploitation des archives numériques ont favorisé diverses réutilisations d'œuvres de danse existantes, ce qui a amené certains chercheurs à mettre en œuvre une culture de « remix » pour la danse.

Le concept de « remixage » est étroitement lié à certains aspects du projet Europeana Space, qui vise à encourager la réutilisation créative des contenus culturels. La réutilisation du matériel en ligne a été une partie importante de Dance Pilot. Par exemple, le Hackathon Dance a vu son contenu en ligne utilisé d'une quantité de manières nouvelles et créatives, mettant en évidence la complexité de l'ontologie de la danse. La Journée de la Danse cherche à explorer plus largement ce type de pratiques, en examinant comment le contenu d'une œuvre peut être repris et « remixé » dans des pratiques de création. Toutefois, la notion de « remix » qui se développe dans la musique, implique la réutilisation d'une forme stable, reconnue. La nature essentiellement « corporelle » de la danse implique que la chorégraphie soit moins stable que la musique et la malléabilité inhérente à cette forme peut rendre plus difficile la reconnaissance des références chorégraphiques, du fait que les formes existantes sont reprises et mêlées, pour déboucher sur de nouvelles configurations.

Basée sur des observations tirées de l'Europeana Space Dance Pilot, cette communication examine la pertinence du concept de « remixage » appliqué à la danse, en se demandant dans quelle mesure il va rendre compte des complexités des représentations incarnées de contenu de danse en ligne.

[23] Musée des arts du spectacle : projets artistiques comme médiation entre mémoire et collection

Daniela Salazar¹

¹*Faculdade Ciências Sociais e Humanas - Universidade Nova de Lisboa/ Fundação para a Ciência e Tecnologia, Lisbonne, Portugal*

Cette communication porte sur les concepts de mémoire et de patrimoine à travers la perspective des arts du spectacle, et la manière dont ils sont, peuvent ou devraient être traités en tant que collections de musées. En articulation, il problématise le statut du public comme élément différenciateur (qu'il soit spectateur ou visiteur) aussi bien qu'à l'espace – du spectacle ou de l'exposition – dans ses particularités, différences et similitudes. Toutes ces réflexions et analyses sont suivies d'exemples concrets : trois projets artistiques portugais qui défient les normes et les pratiques traditionnelles : Karnart's Performing Cabinet of Curiosities, Re-acting to time de Vânia Rovisco et Desejo Ignorante par Márcia Lança.

Cette communication veut envisager de nouvelles formes de liens entre la représentation et le musée et ses collections, aussi bien qu'entre les artistes et leurs recherches académiques. Nous pouvons nous servir de ces exemples de musées comme études de cas pour mettre en place de nouvelles pratiques institutionnelles grâce aux arts de la scène.

Ce faisant, nous ne pensons pas épuiser le sujet, bien au contraire, mais créer une ouverture pour une nouvelle ligne de recherche qui pourrait rapprocher les études d'art et de spectacle de la muséologie.

[24] Monter des expositions sur la danse dans les musées. Comment le patrimoine culturel immatériel de la danse, dans d'anciennes archives filmées, peut aider à rompre les conventions muséales

Tone Erlien¹

¹*Norwegian centre for traditional music and dance, Trondheim, Norvège*

Le Centre norvégien de musique et de danse folkloriques possède un des plus grands fonds d'archives de danse filmée au Nord de l'Europe. Il a entrepris un nouveau projet dont le but est d'explorer et de développer différentes pratiques, techniques et méthodes novatrices pour la diffusion interactive du patrimoine intangible de la danse et pour diversifier les manières de rencontrer et d'approcher le public dans un musée.

« La Diffusion de la danse interactive dans les musées » est un projet de trois ans, résultant d'une collaboration entre le Centre norvégien de musique et de danse traditionnelles (Sff) et les Musées du of South-Trøndelag (MiST) (fondés par la municipalité de Trondheim, le Comté de Sør-Trøndelag et l'Art Council of Norway). Le projet se base sur la recherche de différentes méthodes de diffusion de la danse dans dix musées européens. L'essence intangible de la danse en tant que patrimoine culturel n'est présente que dans une « connaissance sur » et une « connaissance en » tradition du mouvement. La « connaissance en » ne peut s'acquérir que par l'apprentissage de la tradition de danse, en incarnant la danse dans son propre corps. Le projet comprendra trois expositions de danse et différents lieux de rencontre. Les expositions seront en partie fondées sur des joyaux appartenant à la grande collection d'archives cinématographiques de la Sff et les feront connaître pour transmettre un savoir kinesthésique à de nouveaux publics.

La nouvelle muséologie promeut la participation des visiteurs et le dialogue, suivant de nouvelles méthodes de diffusion dans les musées. Ces qualités ont occasionné des changements fondamentaux dans les pratiques des musées occidentaux et doivent être développées afin de diffuser la danse dans le cadre d'un musée. La danse peut rompre avec les conventions traditionnelles des musées qu'adopte un visiteur non participatif quand il observe des objets dans une galerie. En outre, l'esthétique relationnelle et l'art participatif servent de référence théorique nécessaire pour mettre l'accent sur la dimension esthétique de ce qu'est la danse en tant que forme sociale d'interaction.

Les expositions contribueront à la nouvelle muséologie en reconnaissant l'intangible comme contenu muséal acceptable. Elles comprennent des installations techniques pour la diffusion de films et de musique en provenance des archives et des installations en mouvement (sens corporels), des films vidéo pour l'enseignement de la danse (visuel et sonore) et des ateliers de danse menés par des groupes de danse locaux. La participation commence avant l'exposition en invitant le public, grâce aux médias sociaux, à soumettre des films documentant leurs propres danses. La danse est interactive et devrait, dans un cadre de diffusion, faire participer le public à travers des modèles et des motifs de mouvements corporels. Le visiteur participant fera appel à différents sens corporels et s'enrichira d'une connaissance kinesthésique des danses tout au long de l'exposition. La promotion de l'exposition se fera aussi par les canaux d'Instagram et Facebook pour une réaction et un partage immédiat par le hashtag #blimedådans (rejoins la danse).

Nous nous demanderons si la danse, en tant que patrimoine culturel, et le mouvement peuvent, pendant la visite du musée, encourager à devenir co-créateurs de l'œuvre chorégraphique. Un autre aspect important est de savoir si le musée est un lieu approprié pour transmettre le patrimoine culturel immatériel aux nouvelles générations. Le musée peut, en élaborant des stratégies en tant qu'interlocuteur avec les communautés et les groupes de danse locaux, servir de lieu de rencontre et de danse où le patrimoine est transmis grâce à une interaction efficace entre acteur et public.

[25] La région et les archives : perturber le discours objectif dans le musée

Muriel Maffre¹ and Reed Esslinger¹

¹*Museum of Performance + Design, San Francisco, États-Unis*

Le Musée du spectacle et de la scénographie conserve 3,5 millions d'objets liés à l'histoire des arts du spectacle dans la région de la baie de San Francisco. Cet héritage culturel riche et diversifié est accessible par l'entremise de la

recherche indépendante, des expositions temporaires, de la présence sur les médias sociaux et de l'organisation d'événements (réunions-débats, représentations uniques, cours publics, etc.). Dans ce cadre, le discours interprétatif du Musée s'impose avec l'autorité due à l'importance avérée de la collection pour la préservation de la culture et de l'attitude persistante du public envers les musées vus comme pourvoyeurs/porteurs de vérités objectives, dignes de confiance (Center for the Future of Museum, 2015). En 2015, le Musée travaillait avec l'artiste Reed Esslinger pour co-créer une promenade théâtrale dans ses archives comme nouveau mode d'engagement public visant à perturber le rôle de narrateur objectif du musée ainsi que le couple conservateur-interprète versus visiteur-développeur de contenus. En s'appuyant sur les techniques et les sensibilités de la dramaturgie, tout en utilisant la structure organisationnelle inhérente aux archives, Esslinger et le Musée ont travaillé ensemble pour expliquer les événements, les patrimoines et les personnalités de la collection en mélangeant des périodes, des traditions théâtrales, des personnages et des identités culturelles dans une narration théâtrale pouvant être représentée en *live* et *in situ* par les deux acteurs. Dans la narration, l'histoire et la prose entrent en dialogue pour donner vie à l'étendue de la collection du Musée et à son enracinement dans l'histoire topographique et culturelle de la région. Dans cet acte de co-création, Esslinger et le Musée ont fait coexister des vérités subjectives et objectives, supplantant les principes didactiques et invoquant la suspension d'incrédulité du public, tout en risquant de mettre en jeu la perception du musée comme narrateur de l'histoire, objectif et donc digne de confiance. En considérant le geste co-créatif de Esslinger et du Musée, cette communication cosignée réfléchira sur la collaboration artiste-musée en tant que stratégie pertinente pour trouver de nouveaux moyens informatifs, inspirants et durables d'intéresser le public à une collection et pour explorer des questions telles que « Les musées peuvent-ils s'appuyer uniquement sur la confiance qui leur est accordée pour parvenir à émouvoir et émerveiller le public ? » ; « Les musées doivent-ils remettre en cause leur manière de présenter la vérité objective dans le but de mieux toucher la corde sensible ? » ; « Que gagne (ou perd) le musée lorsqu'il présente les contenus par un discours subjectif ? »

[26] "Déterrers Dirch ! Les défis entre exhiber et exposer un comédien disparu"

Michael Eigtved¹

¹*Department of Art and Cultural Studies, University of Copenhagen, Denmark*

Le 18 mai, Dirch Passer, le comédien danois probablement le plus aimé de tous les temps, aurait fêté ses 90 ans, si la mort ne l'avait emporté en 1980 à l'âge de 54 ans. À cette occasion, le Danish Revue Museum a décidé d'organiser une exposition fondée principalement sur sa collection afin de commémorer sa vie et sa carrière.

Toutefois, une série de questions éthiques et pratiques, ainsi que sur la politique et les intérêts du musée, se sont posées.

La présente contribution s'axera sur les trois points suivants :

- la difficulté fondamentale de faire des expositions à caractères biographiques lorsqu'il s'agit d'icônes de la culture populaire, qui étaient emblématiques à leur époque, mais qui, aujourd'hui, pourraient être considérées comme démodées, dès lors que les produits auxquels ils ont participé n'ont pas de valeur de longue durée ;
- les débats éthiques à propos d'une exposition consacrée à une personne au mode de vie quelque peu controversé, dont une consommation d'alcool immodérée bien connue ;
- le problème fondamental de créer un concept pour une exposition sur un sujet amusant : faut-il travailler son agencement avec des éléments comiques ? Une exposition sur une personne pleine d'humour, avec une carrière de comédien, doit-elle faire preuve de retenue et ne pas montrer le revers (et le prix payé) de cette carrière ?

Jeudi 2 juin

[27] Le corps dans/et l'archive : une approche dramaturgique de la remémoration de l'époque postcoloniale

Mark Fleishman¹

¹University of Cape Town, South Africa

De 2002 à 2012, Magnet Theatre a mené un projet sur la remémoration à l'ère postcoloniale, en développant une méthode dramaturgique spécifique qui s'inspire du concept d'« habitat » et l'a mise à l'œuvre sur quatre « lieux de mémoire » dans et autour de la ville du Cap. Ce faisant, il abordait deux problèmes fondamentaux étroitement liés : comment trouver dans le présent une image pertinente d'une situation révolue et comment faire parler les archives de manières indicibles. Cette même méthode dramaturgique a ensuite été appliquée aux technologies de remémoration du travail de performance produit sur chaque lieu de mémoire, chacun réclamant son propre processus d'habitat intégré.

Dans cette présentation, Mark Fleishman s'intéressera à l'une des quatre productions, *Onnest'bo*, afin de détailler la méthode dramaturgique et de décrire un processus d'exploitation des archives par le corps et la performance, qui représente une approche sensuelle et empirique du travail de mémoire.

[28] Suivre les traces : les arts du spectacle sur le Web

Franziska Voss¹

¹University Library Johann Christian Senckenberg, Frankfurt/Main, Allemagne

« Car rien ne se perd de l'éphémère, et la trace d'un pas sur le sable est suffisante pour qu'on relève dans l'ombre l'image du corps qui pesa sur lui » [Lannes, Roger : « Poésie de la danse », In *La revue musicale*, n° 182, mars 1938, p. 192]

Tout spectacle est naturellement éphémère et, se déroulant à un endroit et à un moment précis, menacé d'oubli instantané, tout en laissant des traces dans divers médias : dans la mémoire des acteurs et du public, dans des artefacts, des documents, des croquis et des enregistrements. Ces derniers sont stockés en nombre, dispersés, et sans lien les uns avec les autres, dans des dépôts d'archives pour le théâtre et la danse, des bibliothèques, des musées et des collections.

Compte tenu de l'omniprésence actuelle des technologies de l'information, il est logique de fournir à la fois un accès local et un accès numérique. Au lieu de garder les trésors de la culture patrimoniale cachés dans des endroits obscurs, nous devons leur donner une visibilité et permettre leur utilisation. De plus, étant donné que les ressources de l'État sont en baisse, il est temps d'unir nos forces pour créer des moyens efficaces et efficaces pour alimenter la recherche, la création et la discussion publique : c'est le devoir fondamental de nos institutions.

La Bibliothèque de l'Université de Francfort dirige les services d'Information scientifique des Arts de la scène (FID), financés par la Deutsche Forschungsgesellschaft (DFG). L'objectif central du FID est la réalisation d'un portail Web unifié, pour toute l'information relative aux arts de la scène, un point central pour la recherche dans le labyrinthe des institutions spécialisées. En outre, le FID fournit un soutien pour des ateliers sur les méthodes avancées de gestion des données, l'indexation et la coopération.

Il est évident que ces stratégies doivent être mises en place, mais il y a des obstacles à surmonter : le manque de normes dans le traitement des données, le manque de financement et le manque d'accessibilité aux fichiers. Ma présentation propose une vue d'ensemble et détaille les progrès et les obstacles dans ce domaine.

[29] Amener la bibliothèque dans l'espace du spectacle et nouveaux modèles dans la bibliothèque

Kirstin Dougan¹

¹University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois, États-Unis

Pendant quatre ans, la Bibliothèque Musique et Spectacles (MPAL) de l'Université de l'Illinois a cherché à accroître son étendue et sa pertinence en reliant, consciemment et visiblement, ses collections de musique, de danse et de spectacles de théâtre produits au Krannert Center de l'Université pour les arts de la scène (KCPA). Les personnes qui assistent aux événements du KCPA sont souvent extérieures au noyau de base des professeurs du MPAL et des étudiants en musique, danse et théâtre, mais sont membres de l'Université ou des communautés locales. Elles ne sont

donc pas toujours informées des collections MPAL mais en tant que membres de l'Université ou de la communauté, ont des facilités pour emprunter documents imprimés et médias.

Cet exposé décrira le projet d'éducation et de sensibilisation que MPAL a lancé pour toucher le public du KCPA. En utilisant le logiciel LibGuides, MPAL crée un guide en ligne mensuel, avec des pages individuelles consacrées à chaque événement et ses collections ou informations. Chaque guide met en lumière des livres, des documents audio-visuels, de la musique imprimée et les collections d'archives du MPAL ou d'autres bibliothèques et dépôts d'archives pertinentes du campus. Les matériaux sont souvent achetés spécialement pour être mis en évidence dans les guides. Des images de couverture et des clips vidéo des interprètes sont inclus, si possible, afin d'améliorer l'aspect visuel. Des liens mènent vers la fonction de recherche du catalogue des bibliothèques pour des compléments d'information. Chaque guide comprend des informations sur la présentation des spectacles et les politiques et services des bibliothèques.

Les guides sont commercialisés par l'intermédiaire des bulletins du KCPA et chaque événement est lié au calendrier en ligne KCPA. Ils sont également diffusés sur Twitter. Les tweets encouragent les participants à « s'informer avant d'y aller » ou « en savoir plus sur quelque chose que vous aimez », l'éducation étant une forte composante des missions de la bibliothèque et du centre des arts du spectacle. Cet objectif commun est l'une des raisons du succès de cette entreprise. Le projet a conduit à une étroite relation entre MPAL et KCPA, ce qui est précieux pour les deux organisations. Les réactions et les commentaires sur les guides, rédigés par les professeurs et les utilisateurs, ont été très positifs.

[30] « À qui de droit ». Défis et possibilités dans la conservation du spectacle participatif basé sur des œuvres d'art

Hélia Marçal¹ and Daniela Salazar¹

¹*Faculty of Science and Technology, NOVA University of Lisbon, Lisbonne, Portugal*

La documentation est devenue la manière habituelle de préserver le spectacle basé sur des œuvres d'art, mais cette seule stratégie ne convient pas à un grand nombre d'œuvres basées sur des événements réels et/ou des pratiques participatives. Pour celles-là, la préservation est intrinsèquement liée à la présentation, et les conservateurs doivent décider des stratégies de documentation et conservation ainsi que des expositions et/ou de la reconstitution des œuvres d'art. Pourtant, dans certains cas, les conservateurs n'ont pas les moyens ou même la responsabilité de préserver les œuvres basées sur le spectacle, du fait qu'elles sont généralement liées aux institutions qui n'acquiescent tout simplement pas ce type d'œuvres, par manque soit de moyens soit de capacité de les préserver. Dans ce cas, qui décide de la conservation (et donc, de la présentation) des spectacles participatifs basés sur les œuvres d'art ?

Cette contribution a pour objectif de procéder à une revue critique du rôle croissant des conservateurs des arts basés sur le théâtre, tout en réfléchissant au rôle que jouent les musées dans l'acquisition et la préservation de ces œuvres. Dans ce contexte, le travail *Ad Verbum* (2010) de l'artiste portugais Vasco Araújo (né en 1975 à Lisbonne) est présenté comme exemple.

C'est dans la dernière décennie qu'Araújo a connu la consécration dans le panorama des arts contemporains. Il travaille avec une grande diversité de média. *Ad Verbum* peut être considéré comme une œuvre hybride, se situant quelque part entre installation, performance et art public. Elle est composée de quelques illustrations et phrases peintes en ultra-violet dans le dancing d'un club. L'artiste a réalisé son œuvre avec minutie, en traçant toutes les phrases et illustrations, en demandant à plusieurs personnes de les écrire à la main pour avoir un large éventail d'écritures manuscrites, en imprimant les négatifs sur vinyle et en définissant leur place et leur position. Chaque vinyle a été rempli de peinture, enlevée ensuite. Selon l'artiste, ce travail vise à offrir une expérience complètement nouvelle aux usagers du nightclub, qui se rendaient dans ce lieu public sans s'attendre à y trouver de l'art visuel.

Ad Verbum a fait partie de l'environnement du nightclub pendant deux ans, où une expérience nouvelle était proposée chaque soir à de nouveaux spectateurs. Même si l'œuvre n'existe plus matériellement, elle peut toujours être acquise, documentée (même de façon partielle) et présentée. Et c'est vrai aussi pour d'autres œuvres artistiques basées sur le théâtre de participation, qui subsistent au-delà de leur propre matérialité et sont pourtant condamnées à l'oubli. Les conservateurs doivent être considérés comme des acteurs existant hors de la sphère institutionnelle et directement impliqués dans la préservation des œuvres basées sur le théâtre au moment de leur exposition.

[31] Collaboration et mise en réseau : notre approche pour archiver et préserver l'information théâtrale comme patrimoine culturel

Margret Schild¹

¹*Theatre Museum, Düsseldorf, Allemagne*

Depuis le début de l'année 2005, le Theatre Museum de Düsseldorf participe à l'initiative d:kult (Archives numériques de l'art et de la culture de Düsseldorf), projet financé par la ville de Düsseldorf et dédié à la gestion de collections d'institutions culturelles. La présentation examinera les réalisations accomplies, les différentes collaborations entre les membres du réseau, notamment sur le plan du partage des tâches et des compétences entre l'équipe de coordination de d:kult et les participants, certains principes fondamentaux du travail en réseau, ainsi que les bénéfices qui en résultent. Nous partagerons nos expériences et nos idées sur la gestion des collections et la gestion documentaire du patrimoine immatériel, à partir d'exemples issus du Groupe de travail sur la documentation (Arbeitsgruppe Dokumentation) de l'Association des musées allemands (Deutscher Museumsbund), et en provenance de pays germanophones qui développent des collections des arts du spectacle. Nous présenterons les moyens visant à augmenter notre visibilité en diffusant des informations sur les portails pertinents, à savoir la Bibliothèque numérique allemande (Deutsche Bibliothek Digitale), Europeana ou le Service d'information pour les arts de la scène (Fachinformationsdienst Darstellende Kunst). Nous visons également à recentrer nos efforts en vue d'apporter des changements profonds au contexte administratif dans lequel évolue le musée.

La présentation portera sur l'actualisation de notre mission, en lien avec une éventuelle fusion entre le Musée du théâtre et le Musée du film. Bien qu'il soit trop tôt pour mesurer l'impact des changements organisationnels sur la gestion des collections documentaires, la participation des deux musées à d:kult signifie que nous appliquons déjà des normes et des principes communs. La quantité de données enregistrées, le niveau d'indexation et les stratégies déployées pour rendre les informations accessibles (par l'intermédiaire du portail en ligne d:kult) varient néanmoins d'une institution à l'autre. Cependant, peu importent les changements administratifs à venir, d:kult assurera la préservation ainsi qu'un accès pérenne aux données existantes. Le réseautage à l'échelle régionale, nationale et internationale – dans différents contextes – nous permettra d'exposer notre approche et d'évaluer plusieurs idées afin de les utiliser comme source d'inspiration une fois de retour « à la maison ».

[32] Archiviste, artiste et universitaire : le théâtre IDEASpace, une nouvelle façon de concevoir les musées universitaires

Jo Elsworth¹

¹*University of Bristol Theatre Collection, Bristol, Royaume-Uni*

La collection du théâtre (TC), institution accréditée et basée à l'Université de Bristol, regroupe un musée, des archives et une bibliothèque liés à l'histoire du théâtre britannique. Il s'agit de l'une des plus importantes archives théâtrales du Royaume-Uni qui documente les principales compagnies du pays ainsi que les figures les plus significatives du domaine, tels les comédiens, concepteurs, metteurs en scène, etc.

L'institution a noué des liens très forts avec les industries culturelles qui font la renommée de Bristol et elle accorde une grande importance à la mission du musée qui consiste à informer et inspirer le public, tout en demeurant une ressource de premier plan auprès des chercheurs universitaires. Pour y arriver, elle a conceptualisé un nouveau modèle, le théâtre IDEASpace, à partir duquel la collection devient une source d'inspiration ainsi qu'un espace artistique dynamique qui favorise l'établissement de nouveaux partenariats entre ses principaux utilisateurs (le milieu universitaire, l'industrie culturelle et le grand public). Ces nouvelles interactions multiplient les façons d'aborder la collection, par un plus large bassin d'utilisateurs et transforment la collection en un catalyseur qui éveille l'intérêt, permet d'initier de nouveaux projets, bref d'exploiter pleinement le potentiel de la collection.

La présentation permettra d'illustrer la mise en pratique du concept de IDEASpace en présentant certaines études de cas récentes. Il sera entre autre question de la collaboration entre la TC et une entreprise d'innovation technologique, Aerian Studios, visant à développer une vitrine intelligente qui utilise la technologie du jeu afin d'accroître le niveau d'interaction entre le public et les objets exposés. Un exemple de collaboration entre la TC et l'université sera aussi abordé par l'entremise d'un projet d'enseignement de premier cycle qui combine la recherche archivistique et l'apprentissage pratique par l'intégration d'objets à des manifestations culturelles conçues pour réanimer les archives dans leur contexte historique.

Enfin, grâce à des projets tels que le projet Bristol Old Vic Theatre Heritage, la présentation examinera comment la TC a travaillé avec des artistes et des compagnies de théâtre pour redonner vie aux archives. Ce projet visionnaire, ancré dans le plus ancien théâtre toujours actif de Grande-Bretagne, ressuscitera l'histoire du théâtre grâce à la restauration et à la préservation de l'édifice, à la diffusion de son patrimoine archivistique et à la création d'une ressource éducative exploitant l'interprétation numérique qui transformera le théâtre en une attraction patrimoniale de premier plan dans la ville de Bristol, tout en permettant à la TC de rejoindre un public beaucoup plus large. Tous ces projets ont nécessité une étroite collaboration entre les artistes, les archivistes et les chercheurs universitaires et, à travers ceux-ci, nous avons commencé à considérer l'archive comme un catalyseur et facilitateur de nouveaux travaux d'érudition et de création.

[33] Les collections de la Bibliothèque Nationale Théâtrale de Saint-Petersbourg : les pratiques de gestion

Galina Ivanova¹

¹*Bibliothèque nationale théâtrale de Saint-Petersbourg, Saint-Petersbourg, Fédération de Russie*

Le 30 août 2016, il y aura deux cent soixante ans que la plus grande collection existant en Russie, de textes, manuscrits et différents documents sur l'histoire du théâtre et de la dramaturgie, a été fondée. D'un dépôt fermé au public et ouvert pour nombre restreint d'employés de l'administration des théâtres, la Bibliothèque Nationale Théâtrale de Saint-Petersbourg est devenue, de nos jours, un centre de travail scientifique qui vient en aide à la grande diversité d'utilisateurs.

Cette communication présente les exemples de nos pratiques : les pratiques de gestion des collections et des archives; les projets d'exposition temporaires et de publication ; les manifestations culturelles qui permettent aux artistes, professionnels de spectacles, étudiants spécialisés, chercheurs, classes scolaires, lecteurs d'avoir la meilleure représentation des collections ; les réseaux de relations et nouvelles manières de s'engager avec les institutions culturelles ; le bibliothécaire en tant que chercheur dans ces projets.

[34] eTHEATRE.SK : la plateforme numérique pour les archives du théâtre slovaque

Zuzana Koblišková¹

¹*Museum of the Theatre Institute in Bratislava, Bratislava, Slovaquie*

eTHEATRE.SK est un portail de présentation de l'Institut du Théâtre à Bratislava. Il montre les résultats de la recherche menée par les collaborateurs de l'Institut du Théâtre, durant plus d'un demi-siècle. Une collection systématique de matériel d'archives ainsi que de l'information sur le développement des pratiques professionnelles en Slovaquie est disponible pour le public. Grâce au projet national de numérisation, nous sommes en mesure de créer un musée virtuel de l'histoire nationale slovaque. Bien sûr, le concept d'archivage d'une production théâtrale est encore à explorer à fond par la théorie, et les façons dont le matériel d'archive devrait être traité restent à examiner. Le but de cette communication est de discuter comment un petit musée, dans un petit pays d'Europe centrale a procédé avec le patrimoine dont il disposait et les possibilités offertes par les courants actuels de la numérisation. Bien que l'Institut du Théâtre de Bratislava soit officiellement un musée, nous estimons que nous sommes une forme « hybride », quelque part entre un musée, une galerie et des archives.

En tant qu'institution partenaire dans le cadre de la numérisation des musées, nous avons utilisé une base de données muséologique en ligne, qui n'a pas exposé la totalité de l'information que nous avons rassemblée. L'idée de eTHEATRE.SK a été de créer un environnement agréable pour l'utilisateur, les chercheurs, les étudiants et le grand public, qui présenterait autant d'information que nous sommes en mesure de fournir. Elle comporte des sous-systèmes pour enregistrer chaque collection – comme la collection de photographies, de scripts, d'enregistrements vidéo ou la collection scénographique du musée. Tout le matériel est catégorisé sous le schéma souverain de type « une enveloppe par spectacle » qui comprend principalement du matériel d'archives tel que des programmes. Nous disposons maintenant du système et du matériel. Notre responsabilité de chercheurs est de donner au système un sens nouveau au moyen de la recherche, de la réorganisation et de l'exploitation du potentiel offert par l'ère numérique.

[35] BAM : La création d'archives numériques

Sharon Lehner¹

¹BAM (Brooklyn Academy of Music), Brooklyn, États-Unis

Le spectacle est une expérience éphémère et impermanente, essentiellement collaborative et émanant des relations et idées d'un réseau de personnes. La description d'un spectacle est donc fondamentalement différente de celle d'un objet physique. La connaissance des outils numériques actuels tels que les bases de données relationnelles et les systèmes de gestion de ressources numériques est encore limitée dans la représentation de la complexité des spectacles. Les archivistes du spectacle font plus que collecter et répertorier les traces des spectacles, telles que programmes ou vidéo de représentations. Au BAM, nous essayons d'élaborer une base de données qui modélise le travail collaboratif que nous essayons de décrire : en visualisant les relations entre données et objets qui peuvent être liés à l'événement original. Nous travaillons avec une impressionnante panoplie de médias pour collecter, organiser, décrire, préserver et rendre disponibles les objets du BAM qui ont trait au spectacle, à son histoire et à ses participants. Notre travail touche aussi aux créateurs, acteurs, décorateurs, photographes, vidéographes, spécialistes de divers domaines et à beaucoup d'autres choses. Le processus est ouvert et créatif, et il traite de la meilleure manière de documenter et de partager le travail.

Dans cette communication, je vais montrer la base de données d'événements qui documente plus de 150 ans d'histoire du BAM et sera lancée prochainement. La Fondation Léon Levy a attribué à ce projet d'une durée de quatre ans en octroyant une bourse d'un million de dollars.

À ce jour, nous avons relié plus de 12 000 spectacles et événements à divers objets numérisés, dont notamment 10 000 programmes en PDF, 50 000 photographies, des centaines d'heures d'enregistrements audio et vidéo, des documents d'art visuel et administratifs, pour n'en citer que quelques-uns. Les sujets que je me propose d'aborder sont les suivants :

- la base de données relationnelle libre d'accès et de droit sur le Web
- comment nous avons collaboré avec des développeurs pour la création de l'outil
- pourquoi nous avons collaboré avec de nombreux autres archivistes des arts du spectacle pour la création du schéma de métadonnées
- comment nous avons procédé pour documenter les métadonnées
- comment nous avons échoué dans l'utilisation du FRBR
- pourquoi et comment nous collaborons avec les artistes
- comment et pourquoi nous collaborons avec les photographes et autres créateurs
- pourquoi nous avons consacré tant de ressources au design et à la fonction de la page d'accueil du site Web
- le partage des données pour les convertir en données liées
- comment d'autres archives des arts du spectacle utilisent le module développé par la communauté d'utilisateurs.

[36] Célèbre acteur, poète ou laborantin de musée?

Kirsten Simmo¹

¹Estonian Theatre and Music Museum, Tallinn, Estonie

Comment réaliser une création théâtrale dans un musée, à propos du musée lui-même, de sorte que cela soit un grand succès, interagisse avec le public et gagne le Prix annuel de l'Estonian Museum Educator ? Voici notre recette.

En 2014, le Musée estonien du théâtre et de la musique a fait un retour dans les années 1990. Nous avons eu l'idée de créer un spectacle de théâtre qui se concentre sur l'histoire du musée. Le fait que de 1966 à 1968, Juhan Viiding l'un des employés du laboratoire photo du musée ait été un célèbre poète estonien et un acteur, n'est pas très connu. C'est lui qui est devenu le centre de la pièce.

Juhan Viiding (1er juin 1948 – 21 février 1995) était le talent le plus brillant de la poésie estonienne des années 1970. De 1966 à 1968, Viiding suivait des cours du soir. Il a travaillé au musée jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme de fin d'études secondaires et se soit inscrit à l'École d'art dramatique, en 1968. La raison pour laquelle nous avons choisi de parler de son histoire est que, dans notre musée, il y avait des légendes plus fascinantes les unes que les autres, sur

ses « réalisations ». Il réussissait à apporter joie et soleil à notre routine quotidienne. L'aspect plus triste était que son énergie débordante tournait facilement en une dépression profonde, si bien qu'il a fini par se suicider à l'âge de 46 ans. Mais dans le spectacle nous n'avons pas voulu sauter dans le temps et nous nous sommes seulement concentrés sur l'époque du Musée.

Nous avons interrogé nos anciens collègues, rassemblé des archives et sommes entrés en contact avec Heidi Sarapuu, leader du Théâtre Varius. Heidi Sarapuu, l'auteur du texte *Viiding le Laborantin*, écrit d'après les documents rassemblés, a commencé les répétitions dans notre centre d'expositions, et le spectacle a été créé le 21 mars 2014. Son succès s'explique de plusieurs manières. Premièrement, le texte était brillant – très drôle, mais aussi touchant et sensible, basé sur les faits réels de l'époque soviétique du musée – et il reprenait des vers des poésies originales de Viiding. Deuxièmement, l'acteur qui interprétait le rôle principal, Alo Kõrve, a créé un portrait authentique du jeune poète – un peu nerveux, sensible et impulsif dans ses manières. Troisièmement, le spectacle s'est révélé un bon outil éducatif, donnant une vue d'ensemble du travail du musée, des objets collectés et de l'importance d'un musée en tant qu'institution, tant à l'époque qu'aujourd'hui.

Le spectacle *Viiding le Laborantin* a gagné le premier prix de la Cérémonie estonienne des Prix du Musée en 2015 dans la catégorie Éducation au Musée.

[37] Le Watermill Center : Bibliothèque de l'inspiration

Deborah Verhoff¹

¹The Watermill Center, Water Mill, New York, États-Unis

Le Watermill Center est un laboratoire pour le spectacle fondé par l'artiste américain Robert Wilson. Artistes et chercheurs résidents y créent des œuvres expérimentales dans un environnement unique, en vivant et en travaillant aux côtés d'une collection d'art et d'artefacts couvrant l'histoire de l'humanité.

Pour décrire ce qui se passe ici : incubation, expérimentation, recherche, nous empruntons le langage scientifique des laboratoires. Notre nouvelle conception de la bibliothèque poursuit ces activités dynamiques. Une campagne de financement est en cours pour étendre nos espaces de recherche, d'exposition et de performance. Une solide bibliothèque numérique soutiendra et amplifiera cet environnement multidisciplinaire où les artistes et les visiteurs apprennent par leurs actions.

Notre initiative numérique consiste en des projets créés sur place : une collection mondiale d'art et d'artefacts ; des archives numériques pour documenter de nouvelles œuvres créées *in situ* ; les archives de l'artiste de théâtre Robert Wilson et de ses collaborateurs ; et une collection de livres, de médias et de bases de données en ligne. The Watermill Center fonctionne comme une œuvre d'art, qui est en constante évolution en ceci que de nouveaux objets sont ajoutés à la collection et réarrangés. Dans cette installation spécifique au site, de nombreux récits inattendus surgissent. Notre objectif est de promouvoir cette expérience de découverte et de surprise dans l'organisation de la bibliothèque en ligne.

Nous travaillons encore à la phase de conception des systèmes et du catalogage de notre projet. Un objectif proche est d'ajouter une couche interactive pour permettre aux participants d'organiser et d'annoter le contenu. La navigation visuelle et l'association seront notre méthode normative de recherche. Le Watermill Center est structuré de manière claire et formelle. Dans cette structure, tout change. Tout est possible.

[38] Veiller à la production d'archives de théâtre

Tiffany Nixon and Julie Sandy¹

¹Roundabout Theatre Company, New York City, États-Unis

La Roundabout Theatre Company est une association sans but lucratif, productrice à New York City. Actuellement dans sa 50e saison, elle officie sur cinq scènes différentes, montant des spectacles à Broadway, à Off Broadway et à Off-Off Broadway. Au fil des ans, se produisant dans des lieux uniques dans différents quartiers de Manhattan, la compagnie s'est fait un nom en tant que respectable maison spécialisée dans la reprise de spectacles, focalisée sur des œuvres classiques rarement représentées, des comédies musicales et – plus récemment – des œuvres nouvelles, offrant un forum aux artistes à chaque étape de leurs carrières.

En 2008, la direction de la Roundabout a découvert qu'elle n'avait pas (ou n'était pas en mesure de localiser facilement) la documentation essentielle pour la description de son histoire : des photos de spectacle, des images de films, affiches et posters, et, plus important, de la documentation scénique qui constituent les dernières traces de l'essence du spectacle vivant ; ces documents qui leur auraient été utiles étaient tout sauf rangés. La compagnie a cherché et obtenu un financement destiné à procéder à une évaluation de ses avoirs. Une archiviste a été engagée pour diriger ce qui était, à l'origine, un projet d'une durée de trois ans. Huit ans plus tard, le projet s'était transformé en un service permanent chargé de la conservation systématique et de la mise à disposition de l'ensemble des documents artistiques et administratifs.

Alors que de nombreuses compagnies de théâtre basées à New York travaillent en partenariat avec des dépôts d'archives pour la conservation de leurs documents administratifs, le Roundabout s'y est attaqué seul et a entièrement construit son propre système axé sur le maintien des droits à ses documents scéniques pour un usage interne ou de recherche. Il est apparu très clairement que la conservation en interne des documents scéniques était essentielle pour la compagnie productrice de théâtre, ce travail n'étant pas uniquement important pour l'équipe (accès rapide aux photographies, aux scripts, aux dossiers administratifs) mais aussi pour les collaborateurs artistiques, les chercheurs actuels et futurs, les praticiens de théâtre et les amateurs. Grâce à la précision du rangement et du catalogage des objets, cette ressource dynamique donne accès à l'ensemble des documents institutionnels et scéniques, ce qui permet à la compagnie d'investiguer son histoire, avec un regard exhaustif sur l'ensemble du travail, en ce compris les détails souvent négligés du processus complexe de travail de production, souvent impossible lorsque le matériel est déposé dans un musée, une bibliothèque ou une réserve universitaire où seuls des objets choisis sont conservés, interprétés et communiqués, et où le contexte est souvent perdu. Grâce au développement d'outils de recherche interactifs, les archives de la Roundabout offrent une vision unique et multiforme sur le demi-siècle d'histoire de la production de la compagnie, et vise à servir de modèle à d'autres compagnies de théâtre.

[39] À la recherche de Bornemann

Jens Svane Boutrup¹

¹*Bornholms Teater, Roenne, Danemark*

En 2015, la compagnie de production Bornholms Teater a commandé une reconstitution des décors de pièces anciennes du Roenne Theatre, le plus vieux théâtre du Danemark encore en fonction (1823). La reconstitution s'inspirait des décors originaux du Roenne Theatre qui existent encore, même si aucun d'entre eux n'a subsisté en totalité. Nous savions que ces décors avaient été réalisés par le peintre Bornemann à Copenhague, mais nous ne savions pas qui il était, ni d'où il venait. Nous avons effectué des recherches dans les archives du Roenne Theatre ; dans les archives locales de la ville et à la Bibliothèque royale à Copenhague. Nous avions l'intuition que Bornemann avait des liens avec le Scala Theatre à Copenhague, mais nous ne trouvions pas ce qu'il en était exactement. C'est finalement dans un journal local de 1857, que nous avons trouvé la réponse et cette découverte a donné une nouvelle direction à nos recherches. Était-il vraiment important de tout savoir à propos de Bornemann ? Pas du tout, mais cela nous a conduit à beaucoup d'autres découvertes intéressantes et inspirantes.

J'avais déjà effectué des recherches à la Bibliothèque royale et je connaissais donc les collections. J'ai bénéficié d'une aide de qualité de la part des chercheurs travaillant pour notre projet, ainsi que du personnel de la bibliothèque. Jusque-là tout allait bien. Cependant, les obstacles pour mener une recherche systématique en tant que chercheur amateur sont énormes. Ma recherche n'était pas vraiment scientifique, elle était en réalité plus intuitive que systématique et elle était continuellement interrompue par d'autres tâches, ce qui me faisait perdre le fil et m'obligeait à recommencer (comme dans les films noirs de détectives : vous ne les voyez jamais réellement travailler ; vous les voyez seulement fumer, et avoir des soupçons).

Ma proposition est d'utiliser Bornemann comme exemple pour :

a : présenter un voyage non universitaire dans le monde souterrain des archives et des institutions scientifiques

b : présenter des réflexions sur la manière dont les artistes et les non scientifiques pourraient retirer plus encore de leur recherche aléatoire et sur la manière dont les institutions d'archives et de recherche pourraient rendre plus de services, sans perdre la tête...

[40] Le patrimoine des machineries théâtrales : des possibilités inattendues pour les spectacles d'aujourd'hui

Jérôme Maeckelbergh¹

¹*theatreurope, Antwerpen, Belgique*

Cette communication commencera par une introduction sur le fonctionnement initial des machineries de théâtre depuis 1800. Mais cette machinerie polyvalente a des possibilités beaucoup plus vastes que les changements de scène baroques généralement connus. Cette communication vient en réaction au projet de la municipalité d'Anvers (Belgique) d'éliminer la machinerie patrimoniale du théâtre Bourla à Anvers, à des fins de modernisation. Mais le Théâtre Bourla est le dernier des grands théâtres municipaux d'Europe à avoir conservé sa machinerie d'origine qui a été mise en fonction en 1834 et est restée pratiquement complète et en bon état.

Au-delà des discussions sur les solutions visant à faciliter la réalisation de spectacles contemporains sur une scène historique vidée, on peut montrer qu'une machinerie de théâtre comme celle-là offre des possibilités étonnantes et inattendues qui pourraient être mises à profit dans des spectacles contemporains. À l'aide d'un enregistrement vidéo de dessins techniques animés, à l'échelle 1/10, nous expliquerons les techniques utilisées. Cette communication peut aussi être vue comme un plaidoyer pour encourager la créativité des concepteurs, tant étudiants que professionnels.

[41] Patrimoine en arts du spectacle et méthode de participation dans une politique locale de patrimoine

Sigrid Bosmans¹

¹*Het Firmament. Centre d'expertise pour le patrimoine culturel des arts du spectacle // Département Musées & Patrimoine – Ville de Malines, Belgique*

Dans notre communication, nous abordons les différentes manières dont des acteurs d'art du spectacle (des créateurs, des interprètes, des compagnies et des archives) peuvent participer à une politique de musée local. D'une part, nous réfléchissons sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans la réflexion commune sur « la réalisation d'un Musée » dans un contexte urbain. D'autre part, nous examinerons comment le matériel archivistique et des spectacles peut enrichir une perspective plus classique de montage d'expositions.

La première étude de cas concerne l'exposition expérimentale « Uw toren is niet af (2014-15) » qui faisait partie d'une trajectoire participative visant à définir le concept du futur musée municipal. En rassemblant beaucoup d'organisations locales et d'individus, nous avons cherché comment incorporer les activités très diverses des partenaires dans une exposition. En même temps, l'exposition a été conçue comme une enquête sur les souhaits des visiteurs en ce qui concerne le thème et l'approche muséologique de « leur » musée municipal. Le théâtre local, le théâtre de marionnettes et les artistes de cirque ont aidé, au sein de l'exposition, à établir un dialogue et ont discuté à propos de leur histoire personnelle, d'objets supplémentaires, tout en inscrivant l'histoire de leur compagnie dans le récit de l'exposition, révélant les secrets de séries de vieux objets et de fonds, ... Le Département Musées & Patrimoine de Malines a organisé l'exposition, Het Firmament (le Centre d'expertise pour le patrimoine des arts du spectacle en Flandre) en tant qu'un intermédiaire a apporté son aide et établi un réseau de partenariats pour établir des contacts et pour faire connaître les résultats de l'expérience à un public plus large.

Dans le deuxième cas, Het Firmament agit comme le co-conservateur de l'exposition *Zot geweld/Dwaze Maagd* (2016) sur la sculpture *La Vierge folle* (1912) de l'artiste local Rik Wouters. La sculpture a été inspirée par une performance de danse d'Isadora Duncan à Bruxelles. Dans cette exposition, la participation est orchestrée d'un bout à l'autre. Les danseurs et les compagnies sont invités à adapter un spectacle existant, à prendre les œuvres d'art exposées comme source d'inspiration pour une improvisation ou à fournir aux conservateurs les photographies de leur travail pour les inclure dans l'exposition. À l'extérieur du centre d'expositions, des œuvres chorégraphiques ou du matériel source sont un point de départ d'une série de projections de film et de discussions. La coopération avec une école de « danse urbaine » et une organisation éducative pour des personnes handicapées connecte l'exposition à une diversité de publics.

Ces cas offrent l'inspiration pour l'intégration des arts du spectacle dans une politique patrimoniale locale ou dans des expositions plutôt conventionnelles. Pour que ceci puisse se produire, les bons réseaux, la volonté d'expérimenter et l'aide d'acteurs intermédiaires sont cruciaux.

[42] COLAB Copenhagen – À qui appartiennent les histoires coulées dans le bronze?

Marcio Carvalho¹ and Henrik Vestergaard²

¹Live art/Co-Lab, Italie

²Live art/Co-Lab, Danemark

Depuis des siècles, les archives sont perçues comme des institutions neutres, objectives et impartiales. Les documents qu'elles renferment apparaissent comme des ressources passives, et comme les gardiens de nos valeurs sociales et de nos identités culturelles. Toutefois, si nous regardons en arrière, nous retrouvons beaucoup d'histoires qui ont été exclues des récits officiels, un océan d'oubli créé par les archives elles-mêmes et leurs critères de sélection, qui privilégient certaines histoires et en marginalisent d'autres.

À qui revient la tâche de décider quelles histoires retenir et quelles histoires oublier ? L'artiste peut-il participer à cette décision ?

[43] Le bibliothécaire reconverti en dramaturge

Ying Qing Chua¹

¹National Library Board, Singapour

Le rôle du dramaturge est d'explorer les contenus, de manière exhaustive et créative. Avant tout, généraliste et spécialiste du théâtre, le bibliothécaire se trouve dans une position idéale pour assumer ce rôle et fournir des perspectives qui répondent aux milieux physiques, sociaux, économiques et politiques de l'époque. Cette communication suggère que le bibliothécaire endosse le rôle de dramaturge au sein de la bibliothèque, en employant et en mettant en œuvre des stratégies dramaturgiques pour re-présenter l'histoire et la connaissance du théâtre. Par la reconceptualisation du rôle du bibliothécaire, nous espérons fournir une manière alternative de concevoir, de s'engager et d'interagir entre le contenu, la collection et le public.

Dans cette communication, nous allons présenter une série de stratégies développées par library@esplanade pour couvrir l'évolution du rôle que les bibliothécaires en arts du spectacle exercent aujourd'hui. Nous examinerons les contextes dans lesquels le bibliothécaire est susceptible d'employer des stratégies dramaturgiques pour aborder les contenus et les publics, pour faciliter les discussions et les collaborations et proposer un espace pour l'analyse et la réflexion.

Nous proposerons trois études de cas qui pourront servir de modèle ou d'inspiration pour des projets futurs. Dans le premier, nous montrerons une exposition et présentation de l'histoire du théâtre à Singapour, « Mise en scène : Staging Theatre History », qui contient une collection d'interviews historiques orales des Archives nationales de Singapour, les éphémères de théâtre de la Bibliothèque nationale, ainsi que des entretiens de la communauté des arts du spectacle. Dans la deuxième étude de cas, nous examinerons la présentation de la programmation de la saison à la library@esplanade où nous avons mis l'accent sur un ensemble de débats, avons organisé des ateliers de théâtre et un festival des cultures du monde. Dans la troisième étude, nous introduirons le Shakespeare Lives 2016 : lettres de toutes époques, de, sur et autour de spectacles de Shakespeare, qui tisseront des réflexions multiples à propos de ses œuvres.

La library@esplanade est la première bibliothèque publique des arts du spectacle à Singapour, spécialisée dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du cinéma. Depuis son ouverture en 2002, elle s'est consacrée à accroître l'attention portée aux arts du spectacle, sa connaissance et la recherche, dans la communauté et dans la région alentour.

[44] Les origines des espèces professionnelles : le dramaturge en tant que bibliothécaire spécialisé et le bibliothécaire spécialisé en tant que dramaturge

Alan Jones¹

¹Royal Conservatoire of Scotland, Royaume-Uni

Les professions liées à la dramaturgie et à la bibliothéconomie ont traversé une période de troubles au cours des vingt dernières années. Dans le cas de la dramaturgie, ce sont les exigences nouvelles et diverses imposées principalement

aux directeurs littéraires (mais pas exclusivement) qui ont engendré une nouvelle profession distincte. Ce qui a créé un rôle nouveau et une nouvelle perspective, académique et professionnelle dans le processus de performance créative.

En bibliothéconomie, la révolution est avant tout venue de l'impact des nouvelles technologies. Nous examinerons ici comment le rôle de la dramaturgie a pris place et dans quelle mesure il diffère d'un pays à l'autre. Nous comparerons et mettrons en contraste la façon dont cette évolution peut être liée au travail ou au rôle du bibliothécaire spécialisé en arts du spectacle dans une vision future de la bibliothèque des arts du spectacle. Nous nous pencherons sur ces rôles en mutation et nous verrons si le dramaturge peut tirer des enseignements du spécialiste en bibliothéconomie ou du conservateur des arts du spectacle. Nous examinerons également comment le bibliothécaire spécialisé est susceptible de développer un rôle au sein d'une organisation d'arts du spectacle, rôle que nous pouvons aujourd'hui éventuellement identifié comme étant celui du dramaturge.

[45] Mémoires de la scène, paroles de visiteurs. Deux enquêtes auprès des visiteurs du Centre National du Costume de Scène et de la Scénographie

Aurélien Mouton-Rezzouk¹ and Delphine Pinasa¹

¹Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris, France

Qui s'intéresse à ce que l'exposition, le musée, peuvent dire et présenter des arts du spectacle ? À quelle occasion ces visiteurs choisissent-ils de venir ? Qu'en attendent-ils, qu'en espèrent-ils – quel profit, quels plaisirs ? Quelle idée se font-ils a priori de ce dont il sera question ? En d'autres termes : "What's Shakespeare to them" ? Puis, une fois entrés : à quoi accordent-ils leur attention ? Qu'en retiennent-ils ? Qu'en font-ils, ou que pensent-ils en faire ? Quelle relation cette pratique de visite entretient-elle avec une pratique de spectateur (préalable, ou à venir) ?

Ces questions participent de deux paradigmes d'enquête à la fois distincts et conjoints, qui tous deux portent sur le rapport d'une pratique (de visite, de spectation, d'investigation) à des objets (de savoir, de délectation, de réflexion). Le premier, dans le champ de la muséographie, ressort des études de réception, et vise d'abord à l'évaluation, et, in fine, à l'amélioration de la proposition muséale : comment mieux atteindre les missions que nous nous sommes données ? Quelles sont les attentes du public, en quels termes se posent-elles, et quelles réponses pertinentes y apporter ? L'autre, dans le champ des études théâtrales, profite d'une occasion particulièrement propice à l'étude d'une population où spectateurs assidus, spectateurs occasionnels et « non spectateurs » se mêlent, pour enquêter de façon qualitative sur des représentations (qu'est-ce que la danse contemporaine ? Qu'est-ce que le théâtre ? Un bon costume, qu'est-ce que c'est ? Voir, ou lire, Shakespeare, aujourd'hui : pourquoi, et pour qui ?) et des pratiques culturelles ; mais aussi, dans le même temps, sur des rapports au savoir, à la mémoire, et à la trace : pourquoi la visite ? À quels besoins, à quels désirs répond-elle, à quels usages se prête-elle ?

À partir de deux enquêtes, qualitatives et quantitatives, menées auprès des visiteurs du CNCS, la première lors de l'exposition "Shakespeare, l'étoffe du monde", en automne 2014, et la seconde, en cours, pour l'exposition "Angelin Preljocaj, costumes de danse" (février 2016), nous nous proposons de réfléchir à la façon originale dont musées et expositions consacrés aux arts du spectacle, d'une part, et chercheurs en arts de la scène, de l'autre, peuvent coopérer dans cette recherche, et d'en commenter les questionnements, les enjeux, la méthodologie, et les résultats. La communication sera donc portée par deux voix, l'une côté musée (Delphine Pinasa), l'autre côté recherche en arts de la scène (Aurélien Mouton-Rezzouk).

[46] Editorialisation de bases de données de spectacles à destination du public : étude de cas

Dominique Dewind¹

¹Archives et Musée de la Littérature, Bruxelles, Belgique

À l'heure des technologies portables sur différents terminaux et à l'aube du web des données, comment présenter sur la toile une base répertoriant des spectacles ? Comment organiser l'information et comment la montrer ? Par un simple formulaire de recherche traditionnel ? Un affichage mettant en avant les différents contenus disponibles ? Une application design et ludique ?

Une base de données décrivant des spectacles a ceci de particulier qu'elle décrit des archives qui n'ont pas d'autre matérialité que l'enregistrement lui-même. À la différence des autres catalogues, aucun document ne leur

correspond. Elles constituent une des traces d'une manifestation qui a eu lieu dans le passé. La question de la présentation prend donc un caractère existentiel.

Par ailleurs, le public, à savoir les chercheurs et les professionnels du spectacle, en tant que destinataire en constitue l'élément clé. C'est bien évidemment pour lui que la base de données doit être accessible. C'est pour répondre au mieux à ses besoins qu'elle se développe et expose ses contenus.

En tant que responsable d'une base de données de l'histoire du spectacle francophone belge, Aspasia, je voudrais, dans le cadre de cette communication, explorer et comparer la manière dont d'autres bases de données similaires, dans d'autres régions et pays, se donnent à voir et se déploient.

[47] Dancing Documents

Colleen Quigley¹

¹*Memorial University, St. John's, Canada*

Dancing Documents est un PowerPoint sur le spectacle, dont l'objectif est de poser une myriade de questions pratiques et philosophiques concernant l'archivage de l'art du spectacle (spécifiquement la danse et d'autres pratiques centrées sur le mouvement) dans une perspective d'archiviste/danseur. J'agis en tant que chorégraphe et interprète/présentateur. J'interagis avec des projections qui parlent du processus créatif et de l'expérience. Ces projections représentent « les archives du spectacle » et incluront documents textuels (correspondance, demandes de subvention) ; photographies ; notations Laban, Benesh et Quigley ; éphémères (programmes et affiches liés à toutes les expositions de Dancing Documents) ; ainsi que vidéos de répétitions et de performances antérieures. Dancing Documents présente de la musique par le musicien de Terre-Neuve Duane Andrews, des vidéos et des photographies de Peter Furlong et Liz Solo, des notations Laban de Christine Heath.

Dancing Documents propose une vue d'ensemble, commentée, du PowerPoint. La présentation/spectacle est destinée aux artistes et professionnels archivistes pour évoquer des questions complexes concernant la conservation et l'interprétation d'un travail ou d'un spectacle. Les questions et concepts applicables à la pratique et à la théorie archivistique qui interagissent avec la théorie et la pratique des arts du spectacle incluent : Mémoire – Expérience – Histoire – Conservation d'art – Création d'art – Artéfact document – Originalité – Conservation – Interprétation – Développement – Émotion du Répertoire – Notation – Capture – Représentation – Répétition – Répétition identique – Individu – Contexte de l'Identité – Biais textuel – Performance unique – Héritage du créateur – Valeur – Sélection – Disposition

[48] Le début d'une belle amitié : à propos du changement de nom du Musée national du Théâtre, devenu Musée national du théâtre et de la danse

Ana Sofia; José Carlos Patrão; Alvarez¹

¹*Museu Nacional do Teatro e da Dança, Lisbonne, Portugal*

En janvier 2015, le Musée national du Théâtre au Portugal a changé de nom et est devenu le Musée national du théâtre et de la danse. Cette communication vise à expliquer les raisons de ce changement – dont le prétexte a été la donation d'une collection privée appartenant à José Sasportes, ancien ministre de la Culture portugais et chercheur renommé en danse –, mais qui résultait en réalité d'une réflexion portant sur l'accroissement et la diversification des collections du Musée, particulièrement pendant ces dix dernières années.

Quel a été l'impact de cette modification sur un musée qui, à ses débuts, s'était presque exclusivement consacré au théâtre quoi que possédant une collection extrêmement diversifiée, comportant des photographies, des maquettes de décor (en deux ou trois dimensions), costumes, maquettes de costumes, coupures de presse, manuscrits, livres, périodiques, partitions musicales, programmes et affiches ?

Avant tout, nous allons considérer le musée comme un centre d'information et, de ce point de vue, nous analyserons les effets de cet élargissement thématique sur le traitement et la gestion des collections et sur la recherche d'information. Cela change-t-il réellement quelque chose ou bien la recherche en arts du spectacle, avec les documents dont nous disposons, reste-t-elle identique, quel que soit le domaine artistique concerné ?

Nous prendrons en compte certains aspects de notre situation spécifique et de l'attitude qui en découle : les restrictions budgétaires et la centralisation administrative, le rythme soutenu auquel nous recevons des donations, les

évolutions technologiques permanentes et les attentes de la communauté des arts du spectacle, des institutions pédagogiques, des chercheurs, des donateurs, des collaborateurs et du grand public.

[49] Renforcer les archives vivantes : un plan pour responsabiliser les artistes et les communautés

Kenneth Schlesinger¹

¹*Theatre Library Association, USA*

La Dance Heritage Coalition – en association avec les organisations affiliées, Independent Media Arts Preservation, International Guild of Musicians in Dance et Theatre Library Association – a participé à un projet subventionné par l’Institute of Museum and Library Services. Ce projet visait à examiner comment les artistes américains dans diverses communautés proposent les meilleures pratiques et stratégies pour la conservation de leur travail. Quatre groupes de réflexion ont été mis en place, une étude a été menée et un forum a été organisé. Des groupes de réflexion à Cleveland, Miami, New York et San Francisco ont sélectionné quatre communautés et cultures.

Les questions suivantes ont été posées aux participants :

- quels documents concernant le travail créatif sont les plus précieux ?
- quels sont les plus grands défis ?
- que pouvons-nous faire pour aider ?

Ils ont également été invités à évaluer l’efficacité de quatre modèles existants de conservation en ligne.

Il en est ressorti quatre modèles de mise en œuvre, présentant chacun leurs particularités et difficultés :

- la formation et le soutien entre pairs
- la cartographie des écosystèmes
- l’ajout d’un cours sur la documentation et l’archivage dans les programmes d’études artistiques
- le partage des ressources en matière de documentation et de conservation

Les résultats nous ont surpris. Les artistes ont clairement décrit un décalage existant entre eux et les bibliothèques et archives, concrétisé par l’usage de termes professionnels qui constituent un obstacle à une communication efficace. De plus - alors que le groupe organisateur souhaitait élaborer des normes nationales pour un programme de conservation – les artistes ont prôné de façon convaincante la liberté d’autodéterminer les priorités et les méthodes préférées à l’échelle locale et de la communauté.

Le présentateur fera la synthèse des résultats obtenus et sollicitera les contributions et réponses des participants à cette rencontre internationale.

[50] Articulation de l’identité : l’espace (in)confortable de la pédagogie collaborative

Rosie Enys¹

¹*Falmouth University, Penryn, Royaume-Uni*

« La division du travail entre la théorie et la pratique, entre l’abstraction et l’incarnation, est un choix arbitraire et biaisé, et est, comme toute dichotomie une impasse. » (Dwight Conquergood in Schechner 2002 : 18)

Cette communication voudrait explorer l’idée de l’identité professionnelle dans une discipline, et les méthodes mises en pratique dans l’espace littéral et métaphorique de confort et d’inconfort.

Au cours de ces deux dernières années, le Département de Danse de l’Université Falmouth a cherché à remplacer la division binaire entre la pratique et la théorie au profit d’une initiative de recherche fondée sur la pratique, qui combine sciences de la bibliothèque, gestion de l’information, archivistique et performance, pour offrir aux étudiants un ensemble de stratégies alternatives quoique rigoureuses d’approches créatives des informations.

Le Département a invité l’archiviste Sarah Jane, la bibliothécaire Rosie Enys et l’artiste en arts du spectacle et chercheuse Cara Davies à concevoir un programme éducatif qui permet aux étudiants d’adopter une approche autodidactique d’apprentissage. Cette interaction unique entre les praticiens et ces disciplines a abouti à la formation d’un atelier dynamique de deux jours fondé sur l’enthousiasme, la conviction et la curiosité, encourageant les

participants à s'investir dans les débats au sein des séminaires, des tâches de recherche et des exercices en arts du spectacle ; conduisant les étudiants à effectuer un parcours de recherche sur les sites du studio de danse, de la bibliothèque, des archives et du Centre for Performance Research's The Cabinet.

Le plaisir procuré par la praxis réside dans l'émergence, la rencontre et l'intersection de la théorie et de la pratique, dans le mouvement entre les espaces d'apprentissages et les environnements de travail, dans la possibilité d'échanges et de collaborations entre des disciplines distinctes. L'offre de développement d'une approche pédagogique interdisciplinaire issue de la collaboration entre Enys, Jane et Davies a mené à considérer le lien entre information et éducation, et la manière dont il peut être diffusé, de manière interactive et coopérative. Ceci a radicalement recircoscrit les méthodologies distinctes de collation et de traitement des informations des trois praticiens et a entraîné un examen de leurs perspectives professionnelles individuelles et pratiques. La traduction des trois méthodologies professionnelles dans des activités exploratoires a soulevé des questions fondamentales à propos des intersections entre la bibliothèque, le spectacle et la profession d'archiviste, et leur articulation avec les informations.

Dans cette communication, Jane, Enys et Davies réfléchiront à la manière dont leur relation a permis d'établir un nouvel éventail d'activités pour l'expression et la dissémination de leurs rôles, pour, dans un contexte plus large, la théorie et la pratique de leurs disciplines individuelles et, en fin de compte, pour l'impact sur leur identité. Cette exploration offre à d'autres praticiens un chemin potentiel pour négocier l'intersection entre informations et enseignement, entre théorie et pratique dans un environnement collaboratif et interdisciplinaire, tandis qu'ils sont invités à envisager de revoir, réinterpréter et recréer leurs identités professionnelles.

[51] Stimuler l'utilisateur

Hans van Keulen¹ and Willem Rodenhuis¹

¹*Special Collections University of Amsterdam, Amsterdam, Pays-Bas*

La communication sera présentée par Hans van Keulen et son collègue, Willem Rodenhuis, également conservateur en arts du spectacle.

En janvier 2013, le célèbre Institut néerlandais du théâtre (TIN) a été contraint de fermer en raison de coupes budgétaires gouvernementales. Fort heureusement, la collection a pu être sauvée grâce à sa reprise par l'université d'Amsterdam (département des collections spécialisées), entraînant néanmoins la question suivante : comment peut-on continuer à accroître et valoriser cette collection, constituée et développée depuis les années 1920, alors que l'équipe de l'Institut a été réduite de 15 à 4 agents ? Que pouvons-nous donc encore faire ?

Lorsque l'université d'Amsterdam a pris en charge la collection de l'Institut du Théâtre, un effort important a été accompli pour transformer la base de données de production existante en un instrument de recherche généraliste, souple et extensible, pour les spectacles de théâtre aux Pays-Bas. La base de données a été équipée d'un affichage Mediawiki à partir des mêmes métadonnées, et continue aujourd'hui à croître à partir d'informations connexes issues du web sémantique.

Les usagers, professionnels et autres personnes intéressées peuvent désormais gérer leurs propres données et télécharger des photographies. Grâce à un projet de financement partagé (*crowdfunding*), nous sommes parvenus à numériser plus de 30 enregistrements vidéo intégraux de spectacles marquants, et à rendre accessible ce patrimoine théâtral sur la plateforme de l'encyclopédie numérique du Théâtre. La très récente acquisition d'une collection sur le cirque international sera numérisée et rendue accessible de la même façon. Dans cette présentation, nous souhaitons analyser les avantages et inconvénients de travailler avec des bases de données ouvertes, les défis, les risques (droits d'auteur) et les procédures qui consistent en l'ajout de contenus par des non professionnels du monde des archives. Les exemples pratiques que nous souhaitons présenter au congrès concernent la très vaste collection internationale sur le cirque qui a connu, depuis 1964, un accroissement considérable en particulier grâce aux acquisitions des collections de Kees Hartmans, Jo van Doveren, Herman Linssen et plus récemment de Jaap Best.

[52] Revitaliser le cirque américain dans la Collection de théâtre de Harvard

Matthew Wittmann¹

¹*Harvard University, Cambridge, États-Unis*

Dans l'ensemble, l'histoire du cirque américain a été négligée par les chercheurs, ce qui a entraîné une vision statique de ce qui était en fait une forme très dynamique de distraction populaire.

Cette contribution laisse de côté les éléphants, clowns et autres stéréotypes, pour se pencher sur les performances sensationnelles du corps qui ont fait du cirque un art de premier plan aux États-Unis au début du XIXe siècle. Mon objectif est à la fois de corriger les mauvaises perceptions du cirque et de souligner les raisons pour lesquelles le public a été tellement attiré par ces spectacles. Cette contribution se base sur les riches documents audiovisuels et sur d'autres ressources de la Collection de Théâtre de Harvard pour reconstituer les techniques et les numéros de vedettes de cirques telles que Richards Sands, Levi North et Richard Risley.

Les numéros équestres constituaient l'attraction principale du cirque à ses débuts mais nous examinerons aussi les spécialités de certains artistes moins connus et plus inhabituels. Alors que la popularité du cirque ne fait aucun doute, les spectacles en tant que tels sont aujourd'hui mal compris dans l'ensemble, souvent avilis par des termes opaques et erronés. Et même si nombre des techniques physiques en question se retrouvent dans le cirque contemporain, beaucoup d'autres gestes et techniques se sont perdus. Examiner les archives à la recherche des preuves de ce à quoi les publics ont réellement assisté quand ils allaient voir ces représentations, permet de mieux comprendre les spectacles présentés par le cirque américain et de mieux apprécier sa signification historique.

See you in Paris in 2018!
Rendez-vous à Paris en 2018 !