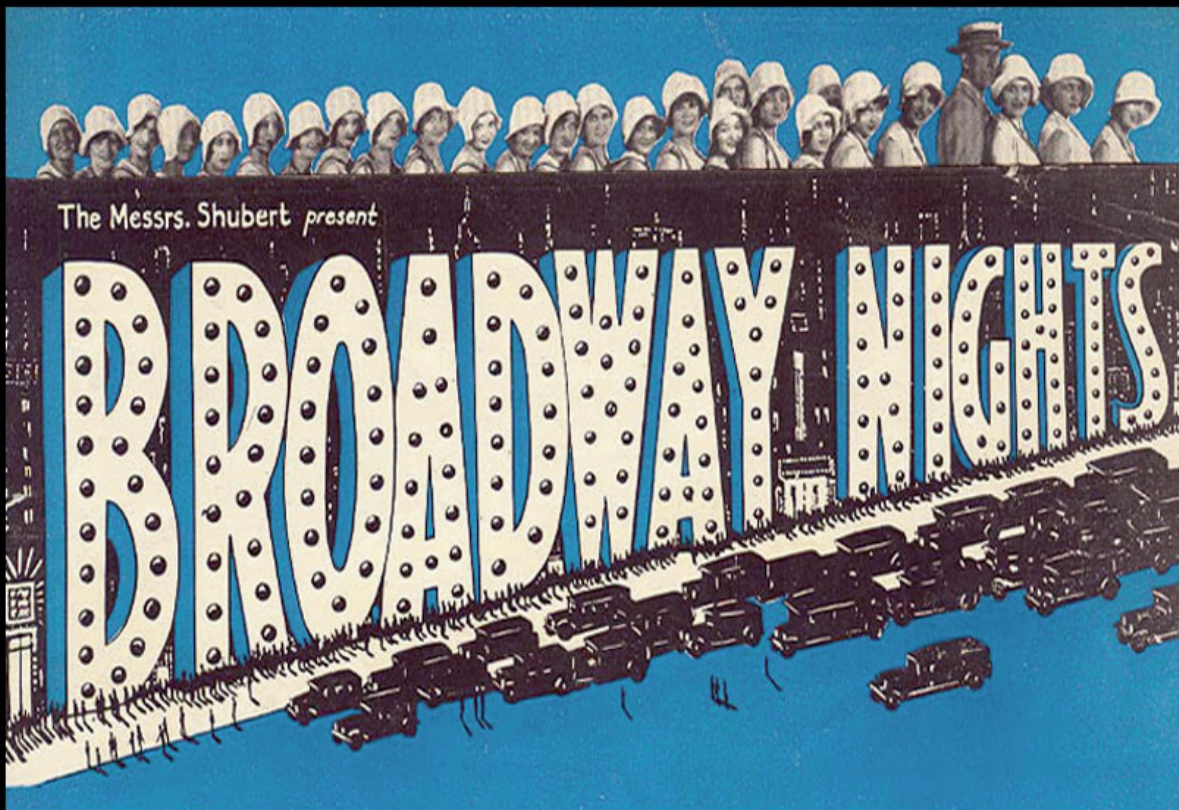

SIBMAS TLA CONFERENCE 2014

New York City

Donors

Theatre Library Association (TLA) and the International Society of Libraries and Museums of Performing Arts (SIBMAS) gratefully acknowledge the generous support of our Donors - without whom this Conference would not be possible.

We thank Digital Theatre Plus for the sponsored lunch on 12 June.

Sponsors

Gladys Krieble Delmas Foundation

Shubert Foundation

Supporters

British Consulate

City University of New York

Digital Theatre Plus

French Consulate

Routledge

Contributors

Alexander Street Press

EBSCO

Ingram

British
Consulate-General
New York

Welcome Note

Dear Delegate

We'd like to welcome each of you personally to this very special conference. It is only the second time that SIBMAS & TLA have come together as transatlantic partners. This joint conference was organised as a special celebration of the 60th year of SIBMAS' foundation in 1954. It is thrilling for SIBMAS delegates to be in New York, this great centre of world performance. For TLA members, too, it's fantastic to be able to showcase what happens in the USA to international colleagues.

It's an exciting time for collections as we continue to grow and adapt to the digital world, while always trying to remain flexible, motivated and responsive to the needs and aspirations of our users - be it in a classroom, museum, reading room, archive or library. Both our organisations are confronting a time of many changes and we're meeting these changes during a time of larger global economic and technological flux.

I'd like to give you an idea of what you can expect and what we hope to achieve over the next few days. We have papers from across the globe, there are three Keynote presentations, working groups, exhibition papers and a special panel of Video & Live Performance. We also have some fabulous social events for you to enjoy, and a very special Birthday party for SIBMAS.

We're transforming the way we operate in SIBMAS and in TLA to continue to improve our ability to make meetings like this interesting and relevant to all our working lives. The world of libraries, archives & museums of the performing arts is an exciting area to be in as you all know. SIBMAS & TLA will continue to meet and bring inspired people together in forums like this, to ensure our organisations remain at the cutting edge of what we do.

Finally, I'd like to thank each of you for attending this conference and bringing your expertise to our gathering. You, as performance information professionals, academics, curators, students and artists, have the vision, the knowledge, the wherewithal and the experience to help us pave our way into the future. The members of SIBMAS and TLA are truly our greatest assets, we could not accomplish what we do without your support and leadership. Throughout this conference, I ask you to stay engaged, be proactive and help us shape the future of our professions and the collections we manage.

Our personal thanks go out to all of you, who will make this conference a memorable event.

Yours sincerely

Alan R. Jones
Co-Chair New York 2014
Vice-President SIBMAS

Nancy Friedland
Co-Chair New York 2014
President TLA

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

The launch of our new website opens up our potential membership and we hope to reach new audiences with an interest in performing arts collections. To find out more about SIBMAS visit – www.sibmas.org

Theatre Library Association

Mission Statement

Founded in 1937, the Theatre Library Association supports librarians and archivists affiliated with theatre, dance, performance studies, popular entertainment, motion picture and broadcasting collections. TLA promotes professional best practices in acquisition, organization, access and preservation of performing arts resources in libraries, archives, museums, private collections, and the digital environment. By producing publications, conferences, panels, and public events, TLA fosters creative and ethical use of performing arts materials to enhance research, live performance, and scholarly communication.

Professional Activities

Theatre Library Association is a not-for profit membership organization established to advance the interests of individuals involved in collecting, documenting, and preserving performing arts resources for scholarship and creative work. Our international membership includes public and private institutions, librarians, archivists, curators, conservators, collectors, scholars, instructors, designers, performers, writers, and students.

Theatre Library Association holds annual Book Awards for the best titles published related to live and recorded performance. It sponsors professional service awards and a student scholarship. TLA presents a plenary and related programming during the annual meeting of American Society for Theatre Research, and produces periodic symposia and professional development events. It functions as an international network for performing arts librarians, archivists, practitioners, and scholars.

We publish *Broadside*, a quarterly online newsletter; *Performing Arts Resources*, an occasional journal; and host an active listserv.

SIBMAS-TLA 2014 Conference

TLA is delighted to be partnering with our sister organization, SIBMAS, for this landmark international conference in New York City, which highlights the strengths and priorities of each association.

c/o The New York Public Library for the Performing Arts
40 Lincoln Center Plaza
New York, New York 10023
www.tla-online.org

Thank You - Conference Planning Team

A note of special thanks to all of the individuals who have worked to make this conference possible.

The organisational committee:

Sylvie François, Nancy E. Friedland, Alan R. Jones, Kenneth Schlesinger, Jan Van Goethem

Co-chairs Nancy E. Friedland (TLA) and Alan R. Jones (SIBMAS)

Susan Cole

Nena Couch

André Deridder

Claire Hudson

Helena Iggander

Nicole Leclercq

Véronique Meunier

Laurie Murphy

Karen Nickeson

Tiffany Nixon

David Nochimson

Delphine Pinasa

Colleen Reilly

Doug Reside

Ramona Riedzewski

Agathe Sanjuan

Alette Scavenius

Libby Smigel

Stéphane Zummo

John Jay College – Local Arrangements

Karen Okamoto

Special note of thanks to our volunteers!

Excursion Registration

Walter Schlect

Program Layout

Rachel Smiley

Registration

Emily Witkowski

Thank you to the Shubert Archive and the New York Public Library for the Performing Arts – Dance Division for providing images.

Special Thanks to:

Nick Astbury, Her Majesty's Deputy Consul-General in New York

Caroline Hendrix, The British Council, Edinburgh

National Library of France & President Bruno Racine

Bertrand Lortholary, Consul General of France In New York

The University Club of New York

Dean Hugh Hodgart & Royal Conservatoire of Scotland

Columbia University

John Jay College, CUNY

Whole Foods Catering

SIBMAS - TLA Conference 2014

Body, Mind, Artifact: Reimagining Collections

Table of Contents

Donors	i
Welcome Note	ii
Information from SIBMAS & TLA	iii
Thank You - Conference Planning Team	v
Biographies	
Keynote Speakers	1
Panelists	2
Conference Schedule	3
Program Notes for "Jacob's Pillow"	9
Abstracts	10
<i>French translation of Program</i>	28

Image Credits

Cover Image

Broadway Nights (1929, 44th St. Theatre) produced by the Shuberts, Courtesy of the Shubert Archive

Page 4

Broadway North from 38th St. postcard, Casino Theatre, Courtesy of the Shubert Archive

Page 5

Cambodian Dancer

Photographer unknown

Courtesy of the Jerome Robbins Dance Division, The New York Public Library for the Performing Arts

Martha Graham and Charles Weidman

Photographer unknown

Courtesy of the Jerome Robbins Dance Division, The New York Public Library for the Performing Arts

Page 8

Broadway North of 45th St. postcard circa 1915, Courtesy of the Shubert Archive

Page 16

9 of Clubs - 8 of Spades - 5 of Clubs. M.J. Moriarity Playing Cards, Movie Souvenir Card Co., Cincinnati, OH: Courtesy of Wikimedia Commons

Page 19

Eugene O'Neill's Emperor Jones at the Columbia Theatre, Work Projects Administration poster: Courtesy of Wikimedia Commons

Biographies

Keynote Speakers

William Ivey Long

William Ivey Long's Broadway costume design credits include: *Big Fish*, *Rodgers + Hammerstein's Cinderella*, *The Mystery of Edwin Drood*; *Don't Dress for Dinner*; *Hugh Jackman: Back on Broadway*; *Catch Me If You Can*, *Young Frankenstein*; *Grey Gardens*; *The Producers*; *The Boy from Oz*; *Hairspray*; *Cabaret*; *Contact*; *The Music Man*; *Annie Get Your Gun*; *Swing*; *Chicago* (now in its 18th year on Broadway!); *Smokey Joe's Café*; *Crazy for You*; *Guys and Dolls*; *A Christmas Carol*; *Six Degrees of Separation*; *Lend Me a Tenor*; *Nine*.

He has also designed for such artists as Mick Jagger, Siegfried and Roy, the Pointer Sisters, Joan Rivers, and for choreographers Paul Taylor, Twyla Tharp, Peter Martins, David Parsons and Susan Stroman. He serves as Production Designer for North Carolina's oldest running seasonal outdoor drama, *The Lost Colony*, which

was the 2013 recipient of the Tony Honor for Excellence in the Theatre. 2013 marked Mr. Long's 43rd season with the production.

Mr. Long earned an undergraduate degree in history from The College of William and Mary, was a Kress Fellow at University of North Carolina at Chapel Hill, and then earned a Master of Fine Arts degree in stage design from Yale University School of Drama.

Upcoming projects include *Cabaret* at Studio 54, *Bullets Over Broadway*, *The Merry Widow* for The Metropolitan Opera, and *Little Dancer* at The Kennedy Center for Performing Arts in Washington DC. Mr. Long has won six Tony Awards and was inducted into the Theatre Hall of Fame in 2005. He was elected Chairman of The American Theatre Wing in June, 2012.

Nic Leonhardt

Nic Leonhardt is a theatre and media historian from Germany. Her work is notable for a strong interdisciplinary and transnational approach. She studied Theatre Studies and Audiovisual Media, German Philology, Art History and Musicology.

After her M.A. and Ph.D. studies at the Universities of Erlangen-Nuremberg and Mainz, she worked on research projects and as a lecturer at the University of Music Cologne, the University of Music and Theatre Leipzig, as a guest lecturer at Barnard College and Columbia University, New York City, and was a Post-doctorant at the Cluster of Excellence Asia and Europe in a Global Context of the Heidelberg University, where she worked in a collaborative research project on New Urban Imaginaries (Berlin, New Delhi, Shanghai) and as a lecturer and coordinator of the "Graduate Program for Transcultural Studies".

Since 2010 she is associate director of the German Research Foundation (DFG) project Global Theatre Histories and lecturer in Theatre Studies at Ludwig-Maximilians University (LMU), Munich. Since 2013 she is project leader of the start-up project Theatrescapes. Mapping Global Theatre Histories (LMUexcellent). Her research interests and activities are Theatre and Media History and Historiography, Urban Studies, Visual Culture and Digital Humanities. Besides her academic work, Nic is also active as a writer. She is currently working on a project on Transatlantic Theatrical Networks (1900-1929).

Biographies

Keynote Speakers

Marvin Taylor

Marvin J. Taylor, Director of the Fales Library and Special Collections, holds a B.A. in Comp. Lit. and an MLS from Indiana University, and an MA in English from NYU. He has held positions at the Lilly Library at Indiana University, the Rare Book and Manuscript Library and the Health Sciences Library at Columbia University.

He has been at the Fales Library since 1993. In 1994 Taylor founded the Downtown Collection, which contains over 12,000 printed books and 15,000 linear feet of manuscripts and archives. He was editor of *The Downtown Book: The New York Art Scene, 1974-1984* (Princeton University Press, 2006) and co-curator of the exhibition "The Downtown Show: The New York Art Scene, 1974-1984." In 2003 he began the Food Studies collection at NYU, which now holds more than 55,000 volumes and is the largest in the country.

Along with Clark Wolf he edited *101 Great Cookbooks, 500 Great Recipes* (Rizzoli, 2012). His most recent publication is *Looking for Mister Benson: The Black Leather Jacket and Narratives of Masculinities in Fashion and Popular Culture* (Intellect, 2013). Taylor continues to write about Downtown New York, English and American masculinities, and queer theory.

Panelists

Robert Delamere

Robert manages the business and directs all of Digital Theatre's filmed productions. He launched education resource Digital Theatre Plus in 2011 with Tom Shaw (Co-Founder) and Fiona Lindsay (Creative Producer).

When Digital Theatre captures a production, Robert is responsible for the direction, editing and creative review - working with the Artistic Director of the live production to ensure consistency in vision between the two mediums. This is a role he has taken in each of the 20 titles that have been captured over the past four years.

Robert is a theatre, opera, television, radio and commercials director best known for his theatre work, where he has directed more than forty productions both in the UK and abroad, including: *Shoot the Crow* (West End), *Thomas More* (West End), *Accidental Death of an Anarchist* (Donmar Warehouse), *In Arabia We'd All be Kings* (Hampstead Theatre), *Whistling Psyche* (Almeida), *A Russian in the Woods* (RSC/The Other Place/The Pit), *In a Little World of Our Own* (Foundry/Donmar Warehouse) and *Force of Change* (Royal Court). He has also written *Nicotine Jean* and directed Linda Brogan's *God Can See Down Entries*, both for the BBC Radio 3 series *The Wire*.

Robert is a founding member and vice-chair of the National Youth Arts Trust - a new charity promoting arts for young people in the UK. He is also a Speaker for Schools - providing state schools (UK) with talks from inspiring, industry-leading figures for free.

Biographies

Panelists

Norton Owen

Norton Owen has been associated with Jacob's Pillow Dance Festival since 1976 and has been Director of Preservation since 1990, initiating and conducting projects that involve documentation, exhibitions, audience engagement, and archival issues. He is a key member of the team that produces Virtual Pillow, an online engagement effort that reaches audiences worldwide. He is an active member and past chair of the Dance Heritage Coalition. In 2000, Dance/USA selected him for its Ernie Award, honoring "unsung heroes who have led exemplary lives in dance." In 2012, the Dance Films Association presented him with its first Dance in Focus Award in recognition of his outstanding contributions to the dance film genre, while the José Limón Dance Foundation gave him its Preservation Advancement Award.

Elena Park

During her varied career in media and the arts, Elena Park has produced award-winning music and culture programs for international television and radio networks, collaborating with many of the world's foremost artists and cultural leaders. She is a Supervising Producer of the Metropolitan Opera's Peabody- and Emmy-award winning Live in HD series, seen in movie theaters in 66 countries worldwide, and an Executive Producer for the Met's international Saturday radio broadcasts. She curates Met events with Guggenheim Works & Process and NYPL Live, among others, and created "The Met at Le Poisson Rouge," an adventurous downtown concert series that features Met artists. She was Senior Advisor for Season of Cambodia, a festival in Spring 2013 showcasing Cambodian art and culture in venues across New York City. Previously, she was Executive Producer for Music & Culture for WNYC Radio, Editor-in-Chief of andante.com, and worked at BAM and San Francisco Opera.

Will Whalen

Will Whalen is the VP of Licensing at Alexander Street Press. His focus is on building relationships for ASP through licensing arrangements, particularly in the areas of streaming video and print. He is responsible for the development of Alexander Street's line of Theatre, Cinema, and Anthropology, collections. Will has been with Alexander Street since 2001 after having been with Chadwyck Healey, Inc. for four years prior. He holds a B.A. in English from James Madison University and an M.F.A. from Catholic University.

Tuesday, June 10th | Conference Schedule

Registration & Excursions

9.00 - 10.15 **Registration & Coffee**
New York Public Library for the Performing Arts
111 Amsterdam Ave (at W 65th St.), New York, NY 10023

10.30 - 12.00 **Morning Excursions**
Carnegie Hall
Columbia University Rare Book and Manuscript Library
Museum of the City of New York
New York Philharmonic Archives
New York Public Library for the Performing Arts
Roundabout Theatre Archive
Shubert Archive

14.00 - 15.30 **Afternoon Excursions**
Brooklyn Academy of Music
Dance Theatre of Harlem
Mark Morris Dance Group
Museum of Modern Art Archives
New York University Fales Library
Paul Taylor Dance Company

Wednesday, June 11th

Poetry in Motion: Dance and Movement Arts

9.00 - 9.45 **Registration & Coffee** Outside Conference Room
9.45 - 10.00 **Welcome & Introductory Remarks by TLA and SIBMAS** Conference Room
10.00 - 10.45 **Keynote Introduction:** Nancy Friedland L.61
Conference Keynote: William Ivey Long

11.00-12.45 **Plenary Session** Conference Room
Chair: Nena Couch, Ohio State University, Columbus L.61
Artist-Driven Archiving
Libby Smigel, Dance Heritage Coalition, Washington, D.C.
Video Presentation: Collection Rudolf Nureev au Centre National du Costume de Scène
Delphine Pinasa, Centre national du costume de scène, Moulins
Reconstruction, or Simply an Evocation of a Past Dance Work?
Jane Pritchard, Victoria and Albert Museum, London
Layered Documentation: On the Process of Documenting Contemporary Dance and Physical Theatre
Mercè Saumell, Instituto del Teatro, Barcelona

Wednesday, June 11th | Conference Schedule

Poetry in Motion: Dance and Movement Arts

13.00 - 14.00 **Lunch**

Dining Hall

14.00 - 16.00 **Working Sessions**

Dining Hall

Revealing the Unseen: Reflections on Dance, Documentation, and Ontology

Chair: Leahkim Gannett, University of California, Santa Barbara

Recording, Revealing, and Reading the Work: The Ontological Implications of Digital Scoring Practices for Dance

Hetty Blades, Coventry University, Coventry

Hold Your Breath: Motion Capture and Breathing Patterns in Dance Transmission

Laura Karreman, Ghent University, Ghent

The Digital Archiving of the Dance Rehearsal Process in Siobhan Davies' RePlay: Sharing Hidden Knowledge

Sarah Whatley, Coventry University, Coventry

Conference Room L.61

Collections and Archives

Chair: Ramona Riedzewski, Victoria and Albert Museum, London

After the Dance: Using the National Library of Australia's Performing Arts Collections to Reconstruct and Renew Past Productions

Isobel Johnstone, National Library of Australia, Canberra

The Stewards of Tomorrow: Leveraging Musical Performance Collections in the Digital Age

Miwa Yokoyama, Carnegie Hall, New York

Rob Hudson, Carnegie Hall, New York

Seth Anderson, AVPreserve, New York

Kathryn Gronsbell, AVPreserve, New York

Media in Motion: Integrating Performance Archives and Media at Dance Theatre of Harlem

Nichole Arvin, Dance Theatre of Harlem, New York

16.30 - 18.00 **Welcome Reception at the Shubert Foundation**

Shubert Foundation

234 West 44th Street

New York, NY 10036

Thursday, June 12th | Conference Schedule

Digital Humanities and the Performing Arts: Building Communities

9.00 - 9.45	Coffee	Outside Conference Room
10.00 - 10.45	Keynote Introduction: Doug Reside Keynote: Nic Leonhardt	Conference Room L.61
11.00 - 12.45	Plenary Session Chair: Alette Scavenius, Royal Library Copenhagen, Copenhagen The Project of the Daily Registers of the Comédie-Francaise: A Transatlantic Research and Digitisation Project <i>Agathe Sanjuan, Comédie-Francaise, Paris</i> <i>Jamie M. Folsom, MIT Hyperstudio, Boston</i> A Balancing Act: Digital and Physical Access to Ephemera at the Harvard Theatre Collection <i>Micah Hoggatt, Harvard Theatre Collection, Harvard University, Cambridge</i> Case Study: New Website of Teatr Wielki – Opera Narodowa (Great Theater – National Opera) – to Integrate and Share <i>Monika Chudzikowska, Theatre Museum, Warsaw</i> <i>Katarzyna Wodarska-Ogidel, Theatre Museum, Warsaw</i> Metamorphosis: The Changing Art in Helping the Performing Arts <i>Alan Jones, The Royal Conservatoire of Scotland, Glasgow</i>	Conference Room L.61
13.00 - 14.00	Lunch	Dining Hall
14.00 - 15.30	Panel on Recorded Performance Alexander Street Press <i>Will Whalen, Vice President of Licensing</i> Digital Theatre Plus <i>Robert Delamere, Co-Founder/CEO</i> Metropolitan Opera <i>Elena Park, Assistant General Manager, Creative Content</i> Jacob's Pillow (Program Note) <i>Norton Owen, Director of Preservation</i>	Conference Room L.61
15.30 - 17.00	SIBMAS General Assembly	
18.30 - 20.00	SIBMAS 60th Anniversary Celebration, French Consulate By Invitation French Consulate Consulate General of France 934 Fifth Avenue	

Friday, June 13th | Conference Schedule

ArtiFacts and ArtiFictions: Material Culture and Ephemera

9.00 - 9.45	Coffee	Outside Conference Room
10.00 - 10.45	Keynote Introduction: Kenneth Schlesinger Keynote: Marvin Taylor	Conference Room L.61
11.00 - 12.20	Plenary Session Chair: Tiffany Nixon, Roundabout Theatre Company, New York Remediations: Performance in Exhibition - An Art of Manipulation <i>Aurélie Rezzouk, Université de Rouen, Rouen</i> Collector, Object, Researcher: Re-materialising Student Interaction with Physical Artefacts in the Bristol University Theatre Collection <i>Sophie Johns, Bristol University Theatre Collection, Bristol University, Bristol</i> Scenes from the Stage: Digital Documentation and Access <i>Morgen Stevens-Garmon, Museum of the City of New York, New York</i>	Conference Room L.61
12.30 - 13.30	Lunch	Dining Hall
13.30 - 15.00	Exhibition Papers Chair: Susan Cole, Constellation Center, Cambridge Arts and Theatre Institute Databases <i>Helena Hantáková, Arts and Theatre Institute, Prague</i> “Performance Archiving Performance” at the New Museum: Reevaluating a Museum’s Responsibility to Performance-Based Artwork <i>Tara Hart, New Museum, New York</i> Les Archives Régionales de théâtre: Leurs besoins - nos élans, changement des paradigms <i>Arturo Díaz Sandoval, Institute National de Beaux Arts, Mexique</i> The Music Never Stopped: Digital Lives of the Performing Arts <i>Lisbeth Wells-Pratt, University of Georgia, Athens</i> National Theatre Museum (Portugal): Collections, Strategies, and On-line Resources <i>Ana Patrao, National Theatre Museum, Lisbon</i> <i>José Alvarez, National Theatre Museum, Lisbon</i> To Celebrate Theater – Anniversary as a Community Building Tool <i>Dorota Buchwald, Theater Institute in Warsaw</i> <i>Agata Adamiecka-Sitek, Theater Institute in Warsaw</i>	Dining Hall

Conference Schedule | Friday, June 13th

ArtiFacts and ArtiFictions: Material Culture and Ephemera

15.15 - 17.00 **Working Sessions**

Dining Hall

Databases and Digitization Works

Chair: Alan Jones, Royal Conservatoire of Scotland,
Glasgow

“Sleep no more”: The UK Performance Database Takes Shape

Ramona Riedzewski, Victoria and Albert Museum, London

Digitalization Project of the Documentation Centre for the Performing Arts of Andalusia

*Catalina Gonzalez, Centre of Performing Arts of Andalusia,
Seville*

VLAD: A Standard Vocabulary for the Description of Performance Arts

Dominique Dewind, Archives et Musée de la Littérature, Bruxelles
*André Deridder, Bibliothèque du Centre d'Etudes Théâtrales,
Bruxelles (not presenting)*

Conference Room L.61

New Paradigms in Performance Documentation

Chair: Laurie Murphy, New York University, New York

The Universal Translator: The Role of the Liaison Coordinator in Digital Humanities and How to Become One

Eugenia Kim, Emerson College, Boston

*Tanisha Jones, New York Public Library for the Performing Arts,
New York*

Neal Harmeyer, Purdue University (not presenting)

The American Theatre Archive Project

Helice Koffler, University of Washington, Seattle

Susan Brady, Yale University, New Haven

Facing the Future: Changing Practices in Managing the Performing Arts Archive

Barry Houlihan, Abbey Theatre, Dublin

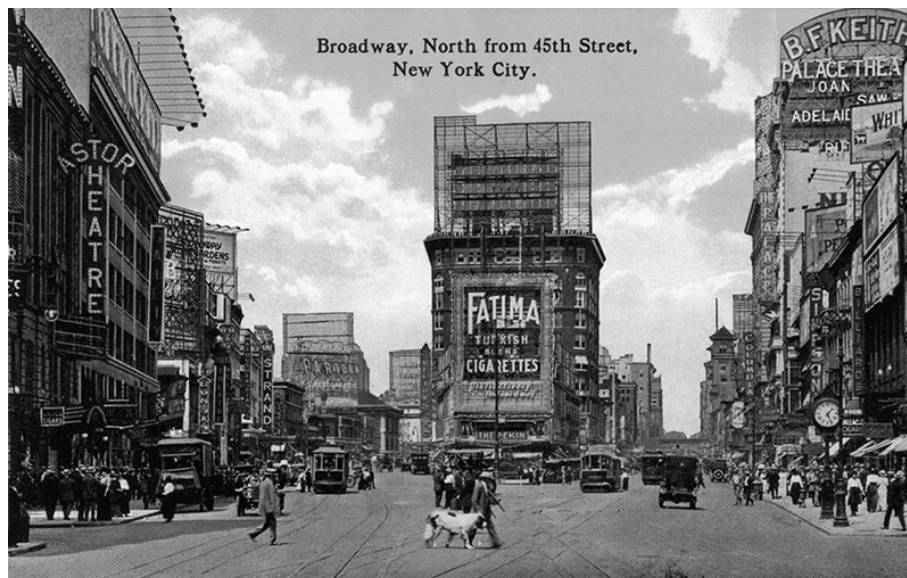
17.30 - 19.00 **Closing Remarks and Wine Reception, British Consulate**

By Invitation

British Consulate

1 East End Avenue, Apartment 3C

(on the corner of 79th)

Program Note | Jacob's Pillow

by Norton Owen

Jacob's Pillow Dance Interactive (JPDI) is a central element in the online offerings of Jacob's Pillow Dance Festival, the pioneering American dance institution now in its 82nd season. A motivating factor was the desire to expand visibility for "The Pillow" and its Archives despite the limitations of its remote location, 150 miles north of New York City, and the intimate size of its two indoor performance venues, the larger of which has only 620 seats.

Background - JPDI utilizes video footage exclusively from the collection of the Jacob's Pillow Archives, encompassing original documentation of live performances beginning in the 1930s and continuing to the present day. Formats have evolved from 16mm silent film through various types of analog videos to the full HD video employed today, and the collection includes extensive footage spanning the entire history of the Festival. While the Archives were formally opened to the public in 1996 with an onsite Reading Room offering unlimited access to the video collection, even broader year-round access was desired.

Preliminary Steps - In 2006, Jacob's Pillow received major funding from the New England Foundation for the Arts and the NEA's American Masterpieces initiative to create an interactive touch-screen kiosk that showcased short clips from the Archives along with concise written context. The length was deliberately limited because users would be standing in an exhibition area and a duration of roughly a minute per clip seemed optimum. During the first three years when this kiosk was displayed onsite, the question most frequently asked by visitors was "Can I get this online?" and the response was always a negative one. This answer began to change after the Pillow received a transformative grant from the Doris Duke Charitable Foundation in 2009 partly to develop online resources, as the interactive kiosk was soon envisioned as an ideal collection of unique and meaningful content that could be shared online.

Developing Jacob's Pillow Dance Interactive - Jacob's Pillow engaged the digital agency ClearMetrics to devise an online interface that is also compatible with tablets and mobile devices. Created with the open source software Drupal, JPDI employs a sophisticated tagging and filtering system which allows users to access videos through multiple entry points and paths of guided discovery, organizing the clips by genre, era, and artist name. In addition, a multiple-choice guessing game was devised to enhance the site's enjoyability. A four-minute introduction to the resource may be found at <http://www.youtube.com/watch?v=6nsYPLPU484> while JPDI itself is at www.danceinteractive.jacobspillow.org.

Rights Issues - Working with knowledgeable and appropriately forward-thinking legal advisors, the Pillow chose to operate exclusively within the boundaries of Fair Use for this initiative, building upon the significant work accomplished in this area by the Pillow and its colleagues in the Dance Heritage Coalition. Among the key principles incorporated were adding meaningful context to the online footage and limiting the length of each clip. The DHC's complete Statement of Best Practices in Fair Use of Dance-Related Materials may be found online at <http://www.danceheritage.org/fairuse.html>

Success and Future Growth - JPDI's launch in 2011 was immediately heralded by The New York Times, which found that "the clips speak to the Festival's place in American dance and how it has documented that role all along"; while The Washington Post called it "perhaps the closest thing the dance world has to an online museum...a moveable feast..." JPDI continues to change and grow, with dozens of new clips added each year and a monthly online newsletter that highlights new additions and emerging themes. The initiative has been supported by the NEA's Arts in Media program, which is currently funding an effort to develop a second phase of JPDI, enhancing the site's discoverability through search engines, offering better opportunities for sharing content through social media, and optimizing the site for mobile users.

Wednesday, June 11 | Abstracts

Poetry in Motion: Dance and Movement Arts

Plenary Session

Artist-Driven Archiving

Libby Smigel, Dance Heritage Coalition, Washington, D.C.

This presentation focuses on tools, resources, and models developed by Dance Heritage Coalition (DHC) to address specific challenges that multi-format collections held and used by dance companies pose, as well as recent initiatives to work with mid- and advanced-career choreographers to accommodate the artist's voice in the archival process and product. Involving artists in the archiving process has significant benefits to the process and product of archiving: Not only are the artists a significant resource for metadata related to their collections, but also artists being inherently creative, they imagine innovative ways to repurpose their legacy materials in engaging ways for scholars and students as well as the general public. DHC has defined three contexts where the artist's voice in archiving can be harnessed, and the presentation will feature case studies that can be used as model or inspiration for future artist-driven archiving projects. One case study will feature Dance Theatre of Harlem, which is also a destination for the pre-conference field trips.

Dance Heritage Coalition, founded in 1992, is the U.S.'s sole national nonprofit organization with a mission to document, save, and create access to dance legacy materials. The DHC's work with dance companies and artists has developed from a project in 2010 to assess the in-house records and legacy materials held by 23 dance companies located in New York City, San Francisco, and Rochester, New York. This project, funded by The Andrew W. Mellon Foundation, revealed a common culture of collections retained by dance companies, which DHC calls "Living Archives" because the companies need access to their records for functional needs of their company and they continue to add more records as long as they continue to do creative work.

Nureyev Collection at the National Center for Stage Costumes (CNCS)

Delphine Pinasa, Centre national du costume de scène, Moulins

On October 9th 2013, the National Center for Stage Costumes (CNCS) has opened a permanent exhibition space devoted to Rudolf Nureyev, one of the greatest dancers of the 20th century.

Public presentation of the Collection of this Russian dance star, who chose liberty in Paris, was prompted by its being offered by the Rudolf Nureyev Foundation as a generous gift to the CNCS, thus following the wishes of the choreographer to keep the collection intact in one place.

An insatiable collector with a pronounced taste for sumptuous décor, Rudolf Nureyev accumulated a great number of paintings, etchings, costumes, fabrics, furniture and objects. After his death, the Rudolf Nureyev Foundation had the task of selling the majority of this patrimony, with the exception of a few hundred pieces, which were kept to constitute a collection in honor of this great dancer.

Enhanced by a theatrical scenography realized by designer Ezio Frigerio, assisted by Guiliano Spinelli, the Collection showcases approximately one hundred items that belonged to the dancer and evoke his artistic life and his personal aesthetics. Photos, street clothes and costumes will reveal the public life, childhood and career of the dancer. Paintings, etchings and sculptures as well as furniture, fabrics and musical instruments bear witness to his taste for opulent décor, luxurious interiors and his passion for music.

Wednesday, June 11 | Abstracts

Poetry in Motion: Dance and Movement Arts

Reconstruction, or Simply an Evocation of a Past Dance Work?

Jane Pritchard, Victoria and Albert Museum, London

The fascination with reconstruction is widespread in the dance world yet when works are restaged are they really copies of past productions? Reconstructions remain controversial: indeed last summer at the Edinburgh Festival a dance critic claimed dance reconstructions of Peter Darrell's ballets were invalid unless the original designs were used however closely they had been staged using Benesh Movement Notation. By way of contrast Gillian Lynne, who is currently 'restoring' *The Miracle in the Gorbals* for Birmingham Royal Ballet, has said that she is not reconstructing Robert Helpmann's ballet but reworking it for today's audience incorporating such elements as can be remembered and recreated. Among the materials she and her design reconstructor are using are Edward Burra's set model and Lionel Bradley's Ballet Bulletins in the V&A collections. A further important recent development in the revival of ballets is the attention that is now being given internationally to the musical scores helped by the resources of the 'Sibelius' computer programme. Locating scores used by orchestras at the time of early performances which note alterations and cuts can explain a great deal about choreography.

This paper will look at some of the resources of the V&A's Theatre and Performance Collections, as well as making reference to dance company archives, to show the practical contribution that collections can make to staged productions. In addition to scores and designs reference will be made as to the importance of notation, film/AV recordings, illustrations, photographs, and written descriptions. Ballets staged world-wide from America to Australia as well as in Britain have drawn on the resources of the Victoria and Albert Museum's Theatre & Performance Collections including *Le Sacre du printemps*, *The Sleeping Beauty*, *Apparitions* and *Foyer de danse*.

The paper will conclude by considering the difference between reconstructions involving the original creative team allowing a freedom to rethink productions and those in the hands of outside researchers that are sometimes handicapped by the attention to details at the cost of theatricality or are highly criticised for taking liberties with the past.

Layered Documentation: On the Process of Documentating Contemporary Dance and Physical Theatre

Mercè Saumell, Instituto del Teatro, Barcelona

How can Choreography and Physical Theatre pieces continue to live on and perpetuate the work after rendering? How to preserve their aura, their dynamics, their ephemeral and genuine nature as Walter Benjamin said? And memories of dance and physical theatre are exceedingly intricate. The question is how to create a type of documentation that does not betray the vital flow of the event-based phenomenon, rather than the dissected one (such as Basque performer Esther Ferrer argued).

Maybe we could point to a potentially new paradigm in dance and physical theatre documentation similar to the artist's original process of creation: documents, interviews as a useful tool, documentation of exhibition (such as physical space) and environmental parameters (such as acoustics). Documentation is a set of translations and transpositions. Where does the work begin and where does it end?

Performance for more than one hundred and fifty years has responded to the development of recording, first in photography, print and sound, then cinema and video, and now digital recording and circulation. The digital archives relating to the performing arts should reflect their complexity and accommodate hybrid media as well as other networking sites. Our notion of dance and physical theatre history are now influenced by digital processes of recording and storing. It is more dispersed and also democratic, accessible from anywhere (as opposed to a single archive).

Wednesday, June 11 | Abstracts

Poetry in Motion: Dance and Movement Arts

Layered Documentation: On the Process of Documentating Contemporary Dance and Physical Theatre

Mercè Saumell, Instituto del Teatro, Barcelona

(Continued)

Finally, there is an intense debate about the fact of archiving and documenting dance and performance. Professor Diana Taylor believes that the live performance can never be captured or transmitted through an archive but, at the same time, the performer Marina Abramovic wants to protect performance from death through documentation and re-performance.

There are other disparate voices regarding unofficial documentation. Thus Surrealists developed primarily nonlinear archives resisting hermeneutic and ordered presentations. Contemporary performance collectives such as Blast Theory or La Fura dels Baus prefer this kind of subjective and progressive documentation. The Uruguayan choreographer Ayara Hernández only wants the traces that remain in the memory of viewers. And the British choreographer and economist Tino Sehgal defends radical no-documentation as a label of resistance.

Working Session 1

Revealing the Unseen: Reflections on Dance, Documentation, and Ontology

Recording, Revealing and Reading the Work: The Ontological Implications of Digital Scoring Practices for Dance.

Hetty Blades, Coventry University, Coventry

The use of video recording has had a vast and well-documented impact on the documentation of dance works. Much scholarly attention has been applied to the impact of recording on the ontology of dance. Such work often emphasises questions of liveness and recordings' challenge to performance (Auslander 1999, Dixon 2007, Manning 2009, Salter 2007). This is perhaps unsurprising, given the established ontology of dance works – largely understood as abstract objects, made physically present through the act of performance (Phelan 1993, McFee 1992).

This paper responds to the conference theme: 'What other materials do scholars, archivists, and artists believe are essential to faithfully capture the artwork?' It refers to *Using the Sky* (Motion Bank 2013); a digital score of choreographer Deborah Hay's work *No Time to Fly* (2010) and furthers discussions of liveness, suggesting that the use of visualisation tools for dance scoring raise further ontological questions, by capturing and re-presenting essential features of the dance work that are unobservable in live or recorded performance.

Using the Sky contradicts conventional notational and documentation methods for dance. It adopts an archival approach, drawing together interviews, notes, animations and diagrams, alongside recordings. Elements of the score were created using *Piecemaker*, a video annotation tool developed by the Forsythe company. This tool allows for the analysis of recorded movement sequences. It was used to map the pathways of dancers, and analyse their use of space. The diagrams created demonstrate the potentials of digital media to portray abstract and metaphysical features of dance. Images are layered and overlaid, generating complex visualisations and demonstrating the ontological centrality of features such as variability, difference and repetition.

This paper considers how the demonstration of metaphysical features and re-presentation of *No Time to Fly* in a state of ontological fullness, impacts on our understanding of the essential features of the dance 'work'.

Wednesday, June 11 | Abstracts

Poetry in Motion: Dance and Movement Arts

Hold Your Breath: Motion Capture and Breathing Patterns in Dance Transmission

Laura Karreman, Ghent University, Ghent

Many digital choreographic tools that are currently being developed aim at exploring alternative means to mediate dance movements, often proposing to overcome drawbacks of dance notation systems or video. The ‘digital dance scores’ that are the result of this endeavour, not only aim to represent the structure of the work, but increasingly experiment with ways to convey the ‘experiential knowledge’ that is inherent in the dance. In this area, optical motion capture technology has attracted the attention of the dance field. While many examples are known that have employed motion capture and motion-sensing technologies as artistic tools, until now these technologies have received not much attention as tools that primarily concentrate on dance analysis. What are the limitations and opportunities of motion capture as a tool for analysis and transmission of dance knowledge?

This paper concentrates on the transmission of the world-renowned choreography *Rosas danst Rosas* by Anne Teresa de Keersmaecker, which has been in the repertory of the dance company Rosas since the early eighties. A *Choreographer’s Score* (2012), a multimedia publication that provides a deep insight in the choreographic ideas of Rosas danst Rosas and other early works, testifies of the company’s recently increasing attention for its own legacy. The publication offers a rich vocabulary of concepts, structures and movement qualities that De Keersmaecker deems essential when (re-)staging these choreographies.

The research project ‘Capturing Dance Movements’, which I will present here, brings together the insights of *A Choreographer’s Score* with experiences of dancers with the choreography *Rosas danst Rosas* that have been mapped through conducting extensive interviews. These interviews have drawn attention to the crucial role that breathing plays in the choreography. Breathing is essential for the dancers to synchronize their movements and is also used to achieve the specific movement qualities this choreography requires. Breathing also is a prime example of ‘experiential knowledge’ that typically is less emphasized in video representations of dance. Indeed, most dancers will acknowledge that controlling their breath is of great importance for their performance, although it tends to be part of the ‘tacit knowledge’ of dance learning and transmission. This paper will discuss an experiment which visualizes and interrelates motion capture data and breathing patterns of dancers the choreography *Rosas danst Rosas*, and will explain how applications like these affect not only our ability to transmit dance, but also our understanding of the dance itself.

The Digital Archiving of the Dance Rehearsal Process in Siobhan Davies RePlay: Sharing Hidden Knowledge

Sarah Whatley, Coventry University, Coventry

Siobhan Davies RePlay provides open access to a significant collection of performances, photographs, text-based materials and includes a large number of rehearsal tapes that offer a unique insight to the dance making process. Since the availability of simple capture technologies Davies’ dancers have recorded and reviewed their own movement experiments or ‘scratches’. Via the digital archive, these previously private memory objects enter the public domain. Though raw and unedited captures they become traces of an intelligent process that is rarely available for public scrutiny. When made available alongside films and other documents relating to performances, these scratches offer a unique insight to the choices made by the artists; what is left out and what is featured. It might be argued that these scratches accrue cultural capital through their inclusion in the archive, and when distributed online. This presentation will discuss the extent to which the tapes generate new readings of dance, transmit new knowledge, create new kinds of tools for reconstruction and/or prompt a reconsideration of the relationship between dancer, choreographer and audience to re-conceptualize the dance making process. This presentation will discuss the value of these tapes as

Wednesday, June 11 | Abstracts

Poetry in Motion: Dance and Movement Arts

The Digital Archiving of the Dance Rehearsal Process in Siobhan Davies RePlay: Sharing Hidden Knowledge

Sarah Whatley, Coventry University, Coventry

(Continued)

materials that query what is the (dance) work and the extent to which they are essential in its full capture whilst questioning what a 'faithful' capture means. As such, the tapes broaden expectations of what is traditionally held within an archive, and in this case a digital archive, revealing the rich potential for dance archives to enhance and enrich our understanding of dance.

Working Session 2 Collections and Archives

After the Dance: Using the National Library of Australia's Performing Arts Collections to Reconstruct and Renew Past Productions

Isobel Johnstone, National Library of Australia, Canberra

Over the past decade the National Library of Australia has maintained an intensive focus on building up and publicizing its Dance collections. The NLA's substantial and varied Dance holdings aim to reflect the often under-appreciated diversity of Australian dance, inviting practitioners, researchers and audiences alike to uncover links between contemporary practice and the country's rich history of Indigenous, classical and modern physical theatre. This paper will adopt a two-pronged approach: firstly I will investigate the effectiveness of the strategies employed by the National Library to increase the utilization and awareness of its Dance holdings; secondly, through a series of detailed case studies, I will explore the manifold ways in which the collections are currently utilized by scholars, curators and choreographers to reconstruct (or reinvent) past performances.

The National Library's Dance holdings encompass pictures (photographs, set and costume designs); manuscripts (personal letters, diaries and business correspondence); oral history interviews with Australian dancers and choreographers; sheet music; and newspaper articles and reviews. Finally, the Library's PROMPT collection of performing arts ephemera comprises some 30,000 items including flyers, casts lists, posters and programmes, and is constantly growing. My primary focus will be on the papers of Viennese choreographer Gertrude Bodenwieser (MS 9263) and related items in the Library's archives. Over the past two years there has been a notable revival of interest in Madame Bodenwieser, who immigrated to Australia in 1939 and fronted a highly influential expressionist dance collective, with scholars and choreographers from both Australia and Europe visiting the NLA to undertake extensive collections-based research.

Virginia Woolf's lament when composing her 1940 biography *The Life of Roger Fry* - "How can one make a life out of six Cardboard boxes full of tailor's bills love letters and old picture postcards?" - is surely a familiar one to users of archives. In the case of performance reconstruction, working with archival material presents its own challenges, particularly when it comes to efforts to recapture the energy and vitality of a movement-based art-form through the study of static objects. I plan to conduct interviews with museum professionals and researchers in order to discover more about how the NLA's Dance collections are utilized to bring past productions back to life, particularly in the absence of filmed rehearsal or production footage. I will ascertain which materials researchers have found to be most informative or evocative, and question whether the goal of performance reconstruction is authenticity (the desire to recover an often idealized lost original), or whether the collections are primarily being used by practitioners as a stimulus to creativity.

Wednesday, June 11 | Abstracts

Poetry in Motion: Dance and Movement Arts

The Stewards of Tomorrow: Leveraging Musical Performance Collections in the Digital Age

Miwa Yokoyama, Carnegie Hall, New York

Rob Hudson, Carnegie Hall, New York

Seth Anderson, AVPreserve, New York

Kathryn Gronsbell, AVPreserve, New York

Carnegie Hall is a valuable, current case study of an arts organization committed to preserving the integrity of its materials and providing improved access for research in performing arts scholarship and digital humanities. Presenters hope to ignite discussion around the Digital Archives Project, a multi-year initiative at Carnegie Hall that proposes solutions to more traditional practices through advancements in digital technology. This panel presentation will highlight collection management approaches, organizational analysis, taxonomy development, and how the Digital Archives Project reflects changing needs in performing arts organizations and scholarship.

The stewards of tomorrow: leveraging musical performance collections in the digital age is an opportunity to discuss Carnegie Hall's forward-thinking Digital Archives Project (DAP), which aims to ensure that the Hall's legacy is preserved and accessible for future generations while also providing ways to capture new materials in support of its artistic and educational programs. Miwa Yokoyama, Digital Project Manager at Carnegie Hall, will examine the foundations of this project, its objectives, and progress in terms of preservation and access. Seth Anderson and Kathryn Gronsbell from AudioVisual Preservation Solutions will provide commentary on selection and implementation of digital asset management systems and policies at Carnegie Hall. They will also discuss the unique opportunities the project has revealed for a reimagined approach to preservation, management and access to collections, and internal taxonomy development within this performing arts organization. Rob Hudson, Associate Archivist at Carnegie Hall, will present Carnegie Hall's Performance History Search, a huge achievement in driving more robust research, scholarship, and exploration of records representing the nearly 50,000 historical events that have occurred at Carnegie Hall. The community of performing arts library, archive, and museum professionals must evolve to accommodate the changing needs of researchers utilizing their rich and diverse collection materials. Carnegie Hall is meeting this call to action by undertaking activities like the Digital Archives Project and Performance History Search, and hopes to engage concerned members of allied communities in this critical discussion.

Media in Motion: Integrating Performance Archives and Media at Dance Theatre of Harlem

Nichole Arvin, Dance Theatre of Harlem, New York

Media in Motion is a course that was developed after working with the robust archival collection generated by Dance Theatre of Harlem over the course of its more than 40-year history. After completing a fellowship practicum with this archive, I stayed on to consult and work with Archives Curator Judy Tyrus for more than a year. In considering the sustainable legacy of the company and the archive, we turned to ideas about how to better integrate the next generation of dancers.

Though the course was very specifically designed to initiate the school and students of the Dance Theatre of Harlem with the archives, it also serves as a model for pedagogical methods to engage performing arts students in cross-disciplinary creative research. The pilot of the course (co-taught 2013 with Judy Tyrus) will be examined as a basis for integrating archives and research in the performing arts classroom.

Media in Motion utilizes media and digital technologies for more than the delivery of information. Students also actively generate new media content based on exercises designed for deeper research through the lens of creating. This supports a condition whereby performers/students experience working with various media in a practical and thoughtful capacity, and also develop an understanding of working with archival materials and the importance and complexity of documentation in the field of dance performance.

Wednesday, June 11 | Abstracts

Poetry in Motion: Dance and Movement Arts

Media in Motion: Integrating Performance Archives and Media at Dance Theatre of Harlem

Nichole Arvin, Dance Theatre of Harlem, New York

(Continued)

The course uses different modules that provide students with an introduction to composition and technical issues, which are integrated into greater discussions of the culture of performance. Using the archival and library materials at the Dance Theatre of Harlem as a point of departure, students gained exposure to the rich history of the company, founders, and artistic legacy that has helped to shape world perception about diversity in ballet throughout the world.

This archival introduction also served in part as an alternative dance history module. Additional dance historical figures were introduced along with pivotal points in dance history. Student projects and research were augmented with gracious participation of the Jerome Robbins Dance Division, New York Public Library for the Performing Arts, and additional guest lecturers.

Thursday, June 12 | Abstracts

Digital Humanities and the Performing Arts: Building Communities

Plenary Session

The Project of the Daily Registers of the Comédie-Française: A Transatlantic Research and Digitisation Project

Agathe Sanjuan, Comédie-Française, Paris

Jamie M. Folsom, MIT HyperStudio, Boston

The collection of daily registers preserved at the library-museum of the Comédie-Française is exceptional. It is the only set of documents so complete as to enable us to follow the activities of a theater company over such a long period of time (1680-2014). The project is particularly concerned with the Ancien Régime (prior to 1789). Most of the theater companies of the 17th and 18th centuries did keep records of their accounts and performances but most of these have been lost or are incomplete. The registers which we have digitised enable a better understanding of the economic, artistic and social function of theater and of actors, with regard to the society in which they existed and to the rest of the Parisian theater world.

The library-museum of the Comédie-Française is at the centre of a network of French and American universities: l'Université Paris Ouest-Nanterre, l'Université Paris-Sorbonne, l'Université de Poitiers, MIT, and Harvard University. The theater registers for the period 1680-1793 have been digitized, and a database has been designed by MIT, to which researchers have added the information contained in the registers: for each day, the plays performed, the box office takings, the number of seats sold by category, as well as many events, incidents and anecdotes concerning the performances. The parallel created by the juxtaposition of high quality images and of the statistical use of the database of registers enables a mode of research which until now required many long hours of documentary analysis. We may therefore suppose that this kind of technological tool will revolutionize research: in offering unprecedented possibilities of analysis on a collection that is unique in the world because of its comprehensiveness and because of the quality of the information it contains, but also in proposing a collaborative model of research. The digitization of the registers of outgoings (to be compared to the box office takings) and of the registers of the casting lists supplement the initial corpus; they allow us to follow every detail of the life of France's most important theater under the Ancien Régime: the careers of its actors, its programming strategies, the financial position of the performances, and the political events which influenced the theater's activities, etc..

This paper will rapidly present the institutional context which is favorable to the development of such projects in the digital humanities; the context here, moreover, is transatlantic due to the crucial participation of MIT whose lab Hyperstudio specialises in this kind of database. The database and its operation will also be presented.

A Balancing Act: Digital and Physical Access to Ephemera at The Harvard Theatre Collection

Micah Hoggatt, Harvard Theatre Collection, Harvard University, Cambridge

As we enter an age of born digital material and digitized facsimiles of physical items, what does responsible access for ephemera in a performing arts collection look like? What are the needs of researchers and course instructors in regards to theatrical ephemera? This depends in part on the patron and her research project, or the instructor and her pedagogical goals. Among users of the Harvard Theatre Collection, a tension of needs has developed - a demand for increased digitization and a demand for increased physical access. This paper will explore how these needs have manifested, and how we have attempted to address them.

The paper will discuss the many different kinds of patrons that a performing arts collection attracts: scholars, practitioners, students, etc. All of these groups have various needs, some of which are better met through digital facsimiles, and some of which can only be met by the physical object. This discussion will center around concrete

Thursday, June 12 | Abstracts

Digital Humanities and the Performing Arts: Building Communities

A Balancing Act: Digital and Physical Access to Ephemera at The Harvard Theatre Collection

Micah Hoggatt, Harvard Theatre Collection, Harvard University, Cambridge

(Continued)

examples of work with various patron groups, including off-site researchers self-curating digitization through reproduction requests; actors, directors, playwrights and composers whose work required a concrete experience with physical objects; undergraduate students assigned to work closely each week with physical material and then lead class discussions related to it; undergraduate and graduate students assigned to locate and digitize material in the collection, then curate online presentations for their classmates; and the needs of Massive Open Online Courses (MOOCs) on the horizon.

Central to all of this is ongoing work in the collection to increase bibliographic control and description. Patron desire for remote access and digitization, combined with reduction in staffing, have caused the previous method of access to ephemera (staff mediated searching of uncataloged arranged series) to become unfeasible. Beyond the (deceptively) simple goal of transparency in holdings, any digitization project requires at least a modicum of metadata. A cross-departmental team was assembled to address the issue, and the collection is shifting to a model of description rather than solely physical arrangement. The methods of description we have employed will be discussed, along with their implications for acquisitions, reference, digitization, and physical access.

New Website of Teatr Wielki – Opera Narodowa (Great Theater – National Opera): To Integrate and Share, A Case Study

Monika Chudzikowska, Theatre Museum, Warsaw

Katarzyna Wodarska-Ogidel, Theatre Museum, Warsaw

The Theater Museum in Warsaw is part of big theater company - the Great Theater – National Opera, but at the beginning in late 50's Museum was created as a department of Historical Museum in Warsaw. To our museum collection belong objects connected to the history of Polish theater and they aren't only heritage of National Opera House. It always brings a lot of problems in cooperation between Museum and theater company, as well as employees of both institutions. But it started to change thanks to the new website and digitization process. The marketing department started to cooperate with company archives, musical library and Theater Museum by developing the new website, which should become an interface for theater employers and visitors or customers not connected to the company. It'll give access to museum collection, musical library collection and company archives. This project for the first time includes rebuilding the repertory of company from its beginning in 18th century. It's a very complicated process, due to historical background. The theater during its history was under Polish, Prussian and Russian authority and now, after total destruction of archives in 1944, all researches need to be taken in archives abroad, especially in St. Petersburg. The great help in this part of the project is huge collection of theater bills, press cuttings and photos from Theater Museum. Years of traditional collecting and research methods make creating this modern source for teatrologists and opera fans possible. On the other hand, the use of museum objects in this project enable digitization of them and inserting in public domain. For that purpose we use traditional ways of description, but digital system needs something more. We need to give our objects new digital life by tagging. It's a new task. We are not only creating a description by analysing the object, but also we need to find many of possible connections to it. The Theater Museum is taking also a part in creating animation about Great Theater history and architecture, which use 3D demonstration methods and shows the building structure and its changes from 1833 until now. The author of this animated presentation, who is not only a

Thursday, June 12 | Abstracts

Digital Humanities and the Performing Arts: Building Communities

New Website of Teatr Wielki – Opera Narodowa (Great Theater – National Opera): To Integrate and Share, A Case Study

Monika Chudzikowska, Theatre Museum, Warsaw

Katarzyna Wodarska-Ogidel, Theatre Museum, Warsaw

(Continued)

graphic designer, but also an architect, made huge research in our collection, but also in archives of other institutions, and even found some interesting, unknown documentation. Once more classical research methods were the basis for creating new digital source, new digital model of the theater building and all its changes. We would like to show, that digital humanities are strongly connected to classical research methods, which are often the basis to new developments. We also want to show, how the way of digitization program enables to cooperate between different departments of one institution.

Metamorphosis: The Changing Art in Helping the Performing Arts

Alan Jones, Royal Conservatoire of Scotland, Glasgow

This opinion paper will look at the ongoing debate about the relevance of libraries and also look at how collections could be managed in a digital age, for a performance library. It will look at this developing environment as a positive challenge.

"Libraries and digital humanities have the same goals. Stop asking if the library has a role, or what it is, and start getting involved in digital projects that are already happening. Advocate for new expanded roles and responsibilities to be able to do this. Become producers/creators in collaboration with scholars rather than servants to them" (1*)

Often the concerns of a performance librarian, a theatre curator, archivist, a scholar or a performance professional are seen as being diverse and not linked but in fact they are very much linked.

What makes the support of training an actor, dancer or designer different from training an accountant or a historian? The functioning role of the librarian, archivist and curator has been traditionally linked to technology, with the digital environment now being the norm in collections world, I want to look again at what makes us different and see how those difference maybe a solution to how we can thrive in the future.

SIBMAS was founded sixty years ago, as information professionals in the early 1950s realized that the support and professional engagement needed for the performing arts was different from the management of other collections. It required a different approach and we needed to think differently from a traditional collection. This paper will try and imagine a performing arts library where the digital has become the norm and how best it can serve the training of a performance professional.

(1*What is digital humanities and what's it doing in the library? Micah Vandergrift, June 2012. <http://www.inthelibrarywiththeleadpipe.org>)

Friday, June 13 | Abstracts

ArtiFacts and ArtiFictions: Material Culture and Ephemera

Plenary Session

Remediations: Performance in Exhibition - An Art of Manipulation

Aurélie Rezzouk, Université de Rouen, Rouen

The exhibition, whether physical or virtual, is a means of communicating the collections of performance arts that is as privileged as it is dangerous; it anticipates or exceeds the desire of specialists to meet directly with the public whose interest in the collections themselves, as well as in the domain of performance, it wants to excite with an explicitly proselytizing aim. Yet this kind of presentation cannot aim at re-presentation, at a resurrection of a past performance: in an exhibition, the performance is subjected to re-mediation, which refigures both the object itself and its reception. The exhibition, and above it the fabric of the archive itself, necessarily imply fundamental changes in the raw material of the performance (both in the performance itself and in the object which it creates). In this sense, the exhibition can be thought of as one of the moments of the performance/spectacular event itself, that of the (re)appropriation of the matter of the spectacle by the spectator transformed into a visitor. This reappropriation can be doubly understood as an act of interpretation (by the exhibitor and by the visitor) and as an act of manipulation of the material: a manipulation at once intellectual and sensible, at once real and virtual – comparison, focalization, occultation, acceleration, slowing down, reiteration, and displacement all belong to the art of montage, for which digital technologies are a privileged tool. It is possible to show that the exhibition is a place where it becomes permissible, simultaneously, to reflect on the spectacle and to try it out. As such, far from thinking of the preservation of the spectacle in terms that will inevitably be disappointing (a task that is at once necessary and impossible, and which will have to be accomplished to the best of our ability despite the obstacles) according to an economy of loss, it is possible to conceive of the constitution (and the exhibition) of collections in terms of added value and from the point of view of their operation, according to the goals assigned to the exhibition – in view of the operations which might seem appropriate to such a marginal space, above or beyond the spectacle itself. It would be a matter of doing what cannot be done during or through the performance itself. In view of all this, which materials, and, in particular, which ways of handling those materials should be privileged?

This paper will, on the basis of a philosophical approach to the exhibition, identify the main aspects of this re-mediation programmatically by proposing a few concrete examples which will lend their support to its claims; it will specifically examine the question of the stage space (from the set to movement).

Collector, Object, Researcher: Re-materialising Student Interaction with Physical Artefacts in the Bristol University Theatre Collection

Sophie Johns, Bristol University Theatre Collection, Bristol

Bristol University Theatre Collection is the second largest archive and museum in the UK and it is on site at the Drama Department. Students have an invaluable resource at their fingertips but how do we invite creative, diverse and imaginative engagement with physical artefacts over the apparent wider appeal of the digitally archived material? How do we reignite the passion for the dust and drudgery of filtering through boxes of tangible materials? Encouraging researchers to take these objects into the next part of their mutable journey through identification, arrangement and exhibition mirrors that personal storytelling of the collector that put the objects there in the first place bringing the acts of curatorship, cataloguing, art and performance as well as history into archival research.

The proposal of this paper is that a focus on collectors and their personal stories gives access to worlds of historical comprehension that are held within and beyond the archive object. Collectors do not give home to materials, they give a new lease of life to them, one that is all too readily forgotten in the face of the liveness and perceived vitality of digital information. From the moment of accession to the archive, collections are a researcher's point of personal encounter when searching for lived experiences in theatre and performance past. The object comes to be the collector and the

Friday, June 13 | Abstracts

ArtiFacts and ArtiFictions: Material Culture and Ephemera

Collector, Object, Researcher: Re-materialising Student Interaction with Physical Artefacts in the Bristol University Theatre Collection

Sophie Johns, Bristol University Theatre Collection, Bristol

(Continued)

collector to be the object in a theatre collection. Both are reciprocal storytellers and the researcher in the relationship forms a triangulation of history dissemination. Bearing in mind arguments for and against the legitimacy of a subjective or anecdotal history, it is important now that we find a methodology that utilises the individual perspective and circumstance in historical research. The personal comprehension of text, object, body and context is the greatest phenomenological legacy afforded historians by theatre and performance research and is a modality that is at the forefront of the theatre and performance academic consciousness from the outset of study. This may be the focus that can attract students to generate new and diverse histories from three dimensional and tangible archival objects. This paper will refer in particular to the forgotten or marginalised perspectives that I have come across in my thesis studies in the Bristol Theatre Collection. For example, in the Women's Theatre Collection, we can see that an exploration of the collector's agenda (in this case to unite other collectors and contributors into a community of collectors based on a socio-political and artistic academic endeavour) gives momentum to many cross-disciplinary theories and concepts that can come to help us manage and give appealing life to the paper based archive collections.

Scenes from the Stage: Digital Documentation and Access

Morgen Stevens-Garmon, Museum of the City of New York, New York

Theater by its nature is ephemeral, meant to occupy a specific span of time and then be gone. Though the process can be repeated for the run of a production, each show is different, weighing all the thousand little things of a moment. After a curtain falls for the final time, what is left is only the evidence: costumes, props, design renderings, marked-up scripts, scores, notes, programs, production shots, and posters. Thus far, the weight of theater scholarship has rested on the text, that part that is written down and published. Within the last decade, however, major performing arts repositories have begun digitizing their wealth of primary sources, drastically expanding access to the evidence of a theatrical event.

In December 2010 the Museum of the City of New York launched an online portal to its collections. Collections currently available include theatrical stills from the Byron Company capturing what audiences saw at the turn of the 19th century; negatives from the Lucas-Pritchard/Lucas-Monroe studio of Broadway productions from the mid-1930s to 1950; and a collection on Yiddish theater that expands photographic documentation to include posters, drawings, and ephemera. This paper will touch on these three collections, but focus on a digitization project currently underway. The Museum is in the process of digitizing and cataloging 30,000 images of theatrical production in New York City thanks to the support of a two year grant from the Institute of Museum and Library Services. In discussing the logistics of carrying out a large scale digitization project, I will look at preservation standards, argue for the expansion of accepted metadata authorities to encompass such resources as the Internet Broadway Database, and explore how the tools of the Museum's portal can be expanded to bring theater practitioners, educators, and historians into the online community of registered users.

Friday, June 13 | Abstracts

ArtiFacts and ArtiFictions: Material Culture and Ephemera

Exhibition Papers

Arts and Theatre Institute Databases

Helena Hantáková, Arts and Theatre Institute, Prague

The exhibition paper will introduce the Arts and Theatre Institute which is a modern information centre and research institute, whose main mission is to provide the Czech and foreign public with a complex information service in the area of theatre, ballet, dance, puppet theatre and other forms of the performing arts. The Institute has at its disposal one of the largest theatre libraries in Europe, a video library, photo archives, a rich documentation and bibliographical collection. The collections are available through databases, which are the main subject of the exhibition paper.

“Performance Archiving Performance” at the New Museum: Re-evaluating a Museum’s Responsibility to Performance-based Artwork

Tara Hart, New Museum, New York

The mutually dependent relationship of performance to its documentation has been hotly debated for over thirty years. Performance based artwork in the 1960s and 70s was invested in breaking with the standards of tradition, permanence, and categorization that are generally associated with modern visual art museums. In response, the domain of the object in the art market has in turn has expanded to include works that are considered ephemeral, dematerialized, or time-based. Though it is not always an easy fit, many institutions, such as MoMa and Guggenheim have developed methods of formally acquiring works of conceptual, installation, and performance art, including works of dance. These methods include instructions given to an institution by an artist, authorized modes of re-performance, and remuneration in exchange for intellectual property rights.

Founded in 1977, the New Museum was originally modeled after the Kunsthalle program of temporary exhibitions. In the words of former curator Brian Wallis, the New Museum strives to act as a “repository of ideas.” As a non-collecting institution, the Museum’s activity is focused on presenting and commissioning art including live art and performance. This may be considered an alternative form of support that enables the creation of new work. Though the institution does not seek to own, re-perform, or reproduce works of art, work is nonetheless supported in social and material ways. After exhibitions end, or the performance is over, records and documentation live on in the Museum’s archives.

Curated by Travis Chamberlain, “Performance Archiving Performance” (November 6th —January 12th, 2013) was a multi-platform presentation that explored the process of archiving as its own mode of performance. Projects by a canary torsi, Jennifer Monson, Julie Tolentino, and Sara Wookey engaged with the archive as medium, integrating acts of recording, storing, indexing, and redistributing into the work of the performance itself. The various projects also provided the opportunity to reassess the role of the archives in relation to performance and the Museum’s responsibility for their evolving forms. This paper discusses the ways in which these recent artist projects have influenced the institution’s practices of archiving performance and other live events. If, as many artists claim, performance documentation cannot fully capture the nuances of ephemeral experience so essential to the form, what is the value of archives beyond providing an ‘authentic experience?’ Perhaps the material remains of performance should not be valued only for how closely they resemble the events they seek to preserve, but for their fidelity to delineate generative difference.

Friday, June 13 | Abstracts

ArtiFacts and ArtiFictions: Material Culture and Ephemera

Regional Theater Archives: Their Needs – Our Momentum and Paradigm Shifts

Arturo Díaz Sandoval, National Institute of Fine Arts, Mexico

The theme of this conference illustrates well our current preoccupation with possible reinterpretations of Mexican theater culture in terms of the recognition, the use and the increase in available documentation. This concern extends to the relationships between the various social actors, to current research and to the understanding of the act of stage creation by the humanities disciplines which study them. The archives are the product of documents and of information which are accepted as being witnesses to history. The diffusion of this knowledge is a form of promotion of a documentary heritage rather than a valuing of memory, which was the original mission of our institution. This vision, which is based on heritage and which comes from the capital of the country, favors a hegemony of expertise which precludes the possibility of confrontation with the knowledge of the regions. Since the National Center solely encourages the productions coming from the capital, there are only two specialised archival centers focused on performance art produced by local communities in Mexico. We are aware of the existence of documentary riches concerning the theatrical productions of other states but these documents are inaccessible due to insufficient financial or conservation resources. We have recently established direct links with a range of institutions, universities and regional art centers with the aim of offering our experience to help them and to encourage them to build up their own sources, memory and history. We believe that this is a means of moving towards the mission of our institution by creating a larger heritage which widens the ideas of theater and which promotes connections between researchers and creators. This approach, moreover, generates new ways of thinking about the disciplines linked to representation. We are therefore going to propose that specific sites dedicated to regional stage documentation should be created along the lines of an approach based on the digital humanities which should enable the representation of a complex reality in an age of technological dynamism.

The Music Never Stopped: Digital Lives of the Performing Arts

Lisbeth Wells-Pratt, University of Georgia, Athens

What happens when the lights come up after a performance? Does the experience of seeing a live stage performance end at this moment? Or can a live performance remain extant in our memories, existing in a sort of afterlife that maintains the powerful qualities of a live performance experience? For this presentation, I will propose a series of potential methodologies that give this “afterlife” to performance archives through the use of interactive and participatory digital technologies. I will share a series of case studies that have emerged from my research of performance archives in both the United States and the United Kingdom, as well as work done by organizations such as the American Theatre Archive Project (ATAP) and the Popular Music Heritage, Cultural Memory and Cultural Identity (POPIDUK). These case studies of cultural heritage institutions and the creation of digital archives can illuminate how these organizations engage with theories of digital media and user interface design. In doing so we can learn how theories of interactivity and participatory web technologies provide insight into the archival issues of performance liveness and authenticity. I will discuss how each of these methodologies presents its own obstacles and benefits to experiencing live stage performance that transcends traditional definitions and conceptions of the archive. Drawing from my case studies, I will propose how researchers, artists, and archivists can think more critically about the intersections of technology and performance, and encourage the creation of a historical record that privileges the possibility of an archival afterlife of live art forms.

Friday, June 13 | Abstracts

ArtiFacts and ArtiFictions: Material Culture and Ephemera

National Theatre Museum (Portugal): Collections, Strategies and On-line Resources

Ana Patrao, National Theatre Museum, Lisbon

José Alvarez, National Theatre Museum, Lisbon

This poster will provide a brief introduction to the National Theatre Museum (Portugal), its objectives and its rich and varied collections.

We will explain the strategies adopted to reach different types of visitor and other users in the present context of financial limitation and in a constantly changing technological environment. We will underline the importance of exploring the possibilities of partnerships, particularly those with the performing arts community, universities and researchers, but also other kinds of institutions and associations, which can allow access to a broader public.

The purpose of reaching out to diverse audiences is also reflected in the use of the technological tools at our disposal. We will thus present the online bibliographic database and the online database Matriznet – the collective catalogue of museum collections coordinated by the Direção-Geral do Património Cultural (Cultural Heritage Department), which is subordinate to the Secretary of State for Culture, who oversees this museum. We will show how we deal with the particular characteristics of this performing arts collection, and how we attempt to meet diverse expectations by using technological instruments not specifically designed for the task. We shall also look briefly at the presence of this museum in other databases and documentary repositories available on the internet.

To Celebrate Theater: Anniversary as a Community Building Tool

Dorota Buchwald, Theater Institute, Warsaw

Agata Adamiecka-Sitek, Theater Institute, Warsaw

In 2015 Poland is celebrating 250th anniversary of establishing national stage. Having in mind the magic of numbers and strength of good slogans Theater Institute in Warsaw decided to take an advantage of this opportunity to propose a long-term, multidimensional project which aims on the one hand on promotion of theater in Polish society and on the other – integration of theater community.

We managed to persuade Ministry of Culture to celebrate this anniversary as an 250 years of public theater in Poland. This "innocent" shift in naming opens up historical topic on the most important contemporary debate on place, role and importance of public theater in our society.

The proposed project became one of the priorities of Polish Ministry of Culture. It composed of many elements: publications - among which the most important is Electronic Encyclopedia of Polish Theater created commonly by all community of Polish theater researchers and scholars - educational platform, conferences, open contest on staging canon of national dramaturgy and many others. Our goal in this project is to balance past and future and draw public attention on theater as one of the most important phenomenon of our culture.

In our paper we would like to present crucial elements of the project, its philosophy and practice.

Friday, June 13 | Abstracts

ArtiFacts and ArtiFictions: Material Culture and Ephemera

Working Session 1

Databases and Digitization Works

“Sleep No More”: The UK Performance Database Takes Shape

Ramona Riedzewski, Victoria and Albert Museum, London

Australia, France, Belgium and Slovakia are just some of the countries that have national online resources documenting performances that have taken place in their country. These resources generally act as access points to performance history and often also guide users to dispersed physical holdings. As they grow in size they enable qualitative and quantitative analysis of performance patterns, and intriguing pathways to public impact. The UK is one of the countries that does not currently benefit from such a resource and it has long been recognised that this is one of the biggest information gaps for the performing arts. Such data is held not only by museums, libraries and archives but also by researchers and the performance industries.

Initial steps to develop a national repertoire database were made in 2005/06 with a funded pilot project to develop a national standard, the early stages of which were described in a paper at SIBMAS 2006 (Baxter, “Sharing performance data”). In 2012 work recommenced when funding was secured as part of the large scale research project Staging Beckett: the Impact of Productions of Samuel Beckett's Drama on Theatre Practice and Cultures in the United Kingdom and Ireland (<http://www.reading.ac.uk/ftt/research/ftt-staging-beckett.aspx>). This has produced a functioning UK production database with the Beckett data, which also includes performances in Ireland, as the pilot online public resource. The wider database is the responsibility of the V&A as the UK's national collection for the performing arts.

This paper will outline the current status of UK developments and describe short, medium and long term plans for governance and content development, potential funding and business models. It will discuss the challenges of working with large and differently formatted source datasets, of integrating research data compiled during development, and of piloting a subset of the data. As with any complex data project, many lessons learnt. The project remains ambitious in its scale and its approach: over 800,000 productions records are already in the system, and it continues to take a standards-based approach with an openly published data model that aims to correlate with similar projects worldwide.

Digitalization Project of the Documentation Centre for the Performing Arts of Andalusia

Catalina Gonzalez, Centre of Performing Arts of Andalusia, Seville

The digitalization process of the Documentation Centre of Performing Arts of Andalusia started in 1992, almost in parallel with its birth. It was a pioneer project whose initial goals were: to facilitate materials in digital format to researchers and professionals and to preserve the originals from deterioration. During more than 20 years, changes in technologies and the advance of the digital age have conditioned our work and we have had to adapt ourselves. In 2009 we also began to work thinking in long-term preservation. Recently and in order to respond to the particular needs of specialised documentation centres and the cataloguing of their non-book materials, we have created ELEKTRA, the Digital Archive of the Performing Arts of Andalusia that somehow contains all our experience in this field.

Abstracts | Friday, June 13

ArtiFacts and ArtiFictions: Material Culture and Ephemera

VLAD – A Standard Vocabulary for the Description of Performance Arts

Dominique Dewind, Archives et Musée de la Littérature, Bruxelles

André Deridder, Bibliothèque du Centre d'Etudes Théâtrales, Bruxelles (not presenting)

The goal of the VLAD project (Vocabulary for Living Arts Description) is the creation of a specific, multilingual and standard vocabulary which will be able to describe performance arts (title, artists and roles, organisation, genres, places and dates of performance). It will allow us to establish links between databases, with the objective of enabling the reuse or the sharing of data without there being a need for reduplication.

The project is the work of five Belgian partners, french- and flemish-speaking, who are together the creators of a database of performances.

This common vocabulary is not intended as a replacement for the vocabularies used in each of the databases. It will be used alongside the existing vocabularies so as to enable the translation of terms into a common language and so as to establish links between different databases later on.

Working Session 2

New Paradigms in Performance Documentation

The Universal Translator: The Role of the Liaison Coordinator in Digital Humanities and How to Become One

Eugenia Kim, Emerson College, Boston

Tanisha Jones, New York Public Library for the Performing Arts, New York

Neal Harmeyer, Purdue University (not presenting)

The creation of a digital humanities project can be very complex and involve a large number of specialists. Within the context of the performing arts, this can range anywhere from archivists, librarians, technologists, subject specialists, and many other roles. As such, one might argue that a “liaison coordinator”, someone who can translate between all the stakeholders, is a vital part of any digital humanities team. What does such a role entail? What sort of skillsets are needed? How does one train to become one? This paper addresses those questions through two contrasting examples of dance-based digital humanities projects, both from the perspectives of a liaison coordinator and an archivist/librarian who is not a technologist nor digital humanist. The purpose of taking this approach is threefold: to discover what skills and knowledge non-technologists who are new to digital humanities can contribute, to identify the importance of non-technologists in a performing arts digital project, and how a non-technologist could evolve into a liaison coordinator. Furthermore, the authors identify how their findings can help shape the development of digital humanities initiatives at other institutions with performing arts collections. The paper concludes by describing specific skillsets that an archivist or librarian may want to acquire and how they might do so in order to step into the role of a “liaison coordinator.”

The American Theatre Archive Project

Helice Koffler, University of Washington, Seattle

Susan Brady, Yale University, New Haven

The American Theatre Archive Project (ATAP), an initiative of the American Society for Theatre Research, was established in 2009 to assist active theatre companies in preserving their legacy. Deploying regional teams composed of archivists, dramaturgs, and scholars throughout North America, ATAP is developing a network of resources and community of practice around theatre archives. ATAP is also creating guidelines and workshops for archivists and information professionals who may be interested in working with a team, but who may not have experience with performing arts records.

Friday, June 13 | Abstracts

ArtiFacts and ArtiFictions: Material Culture and Ephemera

The American Theatre Archive Project

Helice Koffler, University of Washington, Seattle

Susan Brady, Yale University, New Haven

(Continued)

Vital to the success of the project is ATAP's relationship with special collection repositories. While some theatre companies may wish to maintain in-house archives, others want to place their records in a library or archives. ATAP works to connect theatre companies with special collections repositories that are interested in documenting their local performing arts history. Some repositories have ongoing and/or past relationships with theatre companies; others have theatre-related holdings which may not have received adequate processing or cataloging. After receiving an initial grant from the Friends of the University of Washington Libraries, the ATAP Northwest team, whose membership currently encompasses the Seattle-Tacoma region and parts of Oregon, has received additional funding opportunities and embarked on several projects that have encouraged collecting institutions to develop relationships with active theatre companies. These include: a survey of theatre-related holdings in the UW Libraries Special Collections (Seattle, Washington) and the on-site processing of the records of the Miracle Theatre Group (Portland, Oregon) with the transfer of selected MTG material to the Oregon Multicultural Archives (Corvallis, Oregon).

This 20-minute presentation by Helice Koffler, team leader of the ATAP Northwest team and Susan Brady, co-founder of ATAP, will introduce SIBMAS attendees to the American Theatre Archive Project and its work with archivists, theatre practitioners, and repositories to promote the preservation of America's theatrical history.

Facing the Future: Changing Practices in Managing the Performing Arts Archive

Barry Houlihan, Abbey Theatre, Dublin

The performing arts and theatre archive is morphing in content, format and context. Today, performances and productions exist as a multiplicity of interconnected components. These can consist of literary, documents, artistic, design and technological inputs, which Sodja Lotker (2008) outlined as being a "total fragmentation" and describes as "the separation of not only scenes, ideas and themes but of performance itself into different places, spaces and times as well as fragmentation of the audience."

With this in mind and with theatre practitioners and scholars also redefining their own requirements for accessing, using and utilising the documented theatre record, the archive and archivist must react accordingly. Practices in access, ethics, usage and preserving the performance archive has become an act of mediation between the traditional and the digital. Emerging technologies will redefine the way the theatre archive is not only accessed, but where it is accessed, for what reasons, in what context and in what format.

The elements of performance are a fluid force from which theatre develops. The influence and input of writers, directors, designers, actors and technologists are being reconfigured as all are recognised as being contributors. As collections, people, events and places are linked in the archive through increased digital access and searchability, the idea of provenance must remain a central ideal of the archivist in mediating between performance records and formats.

At the Hardiman Library, National University of Ireland, Galway, the theatre and performance archives has expanded to include records of national and regional theatres, cross-border repertoires, legacies, languages and creative contexts as well as major digitisation initiatives. The challenge, in the face of changes towards digital humanities use and access, will be this mediation.

The object of desire or target of achievement may not be to counteract a 'total fragmentation', but instead to recognise it, harness and in turn unify the fragments, which will in turn present the archive user with an accessible and navigable archival record, that conforms with professional standards and stands as a gateway between the traditional and the digital.

Note de Bienvenue

Cher Délégué

A chacun de vous personnellement, nous voudrions souhaiter la bienvenue à ce congrès très particulier. C'est la deuxième fois seulement que la SIBMAS et le TLA s'associent en tant que partenaires transatlantiques. Ce congrès commun est organisé à l'occasion toute spéciale du 60e anniversaire de la SIBMAS, fondée en 1954. C'est très enthousiasmant, pour les membres de la SIBMAS, d'être à New York, ce grand centre mondial du spectacle. Et pour les membres du TLA, c'est aussi une grande chance de pouvoir montrer à leurs collègues venus de tous les pays, ce qui se passe à New York.

En ce qui concerne les collections, nous vivons une période exaltante car nous continuons à nous développer et à nous adapter à l'univers numérique, tout en nous efforçant de rester souples, motivés et réceptifs aux besoins et aux demandes des utilisateurs, que ce soit dans une classe, un musée, une salle de lecture, un centre d'archives ou une bibliothèque. Nos deux institutions sont confrontées aux changements majeurs que nous sommes amenés à rencontrer dans cette époque de pleine mutation économique et technologique.

J'aimerais vous donner un aperçu de ce que vous pouvez attendre et de ce que nous espérons réaliser au cours des prochains jours. Nous avons reçu des communications venant de partout dans le monde ; il y aura trois présentations de conférenciers invités, des groupes de travail, une session de communications d'exposition ainsi qu'un panel sur les représentations enregistrées de spectacles vivants. Vous aurez également l'occasion d'assister à des soirées exceptionnelles ainsi qu'à une fête d'anniversaire toute spéciale pour la SIBMAS.

Nous avons modifié notre manière de procéder à la SIBMAS et au TLA, afin d'améliorer notre capacité à rendre une rencontre comme celle-ci intéressante et pertinente pour nos vies professionnelles. Le monde des bibliothèques, des archives et des musées des arts du spectacle est en effet un domaine dans lequel il est passionnant de travailler, comme vous le savez tous. La SIBMAS et le TLA continueront à organiser des rencontres et des échanges entre personnes de qualité dans des forums, assurant ainsi le maintien de nos organisations à l'avant-garde.

Pour finir, j'aimerais remercier chacun d'entre vous d'assister à cette conférence et de nous faire partager votre expertise. Vous tous, en tant que professionnels de l'information, universitaires, conservateurs, étudiants et artistes, vous avez la vision, le savoir, les moyens et l'expérience pour paver notre route vers le futur. Les membres de la SIBMAS et du TLA sont vraiment nos plus grands atouts, nous ne pourrions pas accomplir ce que nous faisons sans leur soutien et leurs compétences. Tout au long de cette conférence, j'espère que vous resterez engagés, proactifs et que vous nous aiderez à bâtir le futur de nos professions et des collections que nous gérons. A chacun d'entre vous qui ferez de cette conférence un événement mémorable, nous adressons nos vifs remerciements.

Avec nos meilleurs sentiments.

Alan R. Jones
Co-Chair New York 2014
Vice-President SIBMAS

Nancy Friedland
Co-Chair New York 2014
President TLA

Information | SIBMAS

La SIBMAS est la société internationale des bibliothèques, des musées, archives et centres de documentation des arts du spectacle

Depuis 1954, 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.

L'inauguration de notre nouveau site Web permet une meilleure visibilité de nos activités et communications; nous espérons ainsi rejoindre un plus vaste auditoire ayant un intérêt pour les arts du spectacle. Pour en savoir plus sur la SIBMAS, visitez www.sibmas.org

Theatre Library Association

Mission

Fondée en 1937, la Theatre Library Association soutient les bibliothécaires et archivistes travaillant dans des domaines tels que le théâtre, la danse, l'étude des arts du spectacle, les spectacles populaires, les films de cinéma, les émissions de radiodiffusion. TLA promeut de meilleures pratiques professionnelles en matière d'acquisitions, d'organisation, d'accès et de préservation des ressources en arts du spectacle dans les bibliothèques, centres d'archives, musées, collections privées et dans l'environnement numérique. Par la réalisation de publications, de conférences, de réunions et d'événements publics, TLA vise à favoriser une utilisation créative et éthique des matériaux sur les arts du spectacle pour stimuler la recherche, les spectacles vivants et les communications scientifiques.

Activités

La Theatre Library Association est une association sans but lucratif dont l'objectif est de promouvoir les intérêts des personnes impliquées dans la collecte, la documentation et la préservation des ressources des arts du spectacle destinées à la création et la recherche. Notre association internationale comprend des institutions publiques et privées, des bibliothécaires, des archivistes, des conservateurs, des administrateurs, des collectionneurs, des scientifiques, des enseignants, des scénographes, des comédiens, des écrivains et des étudiants.

La Theatre Library Association organise annuellement une cérémonie de remise de prix, Book Awards, pour les meilleurs ouvrages publiés en rapport avec les spectacles vivants ou enregistrés. Il sponsorise des prix pour les services professionnels et une bourse d'étude. Le TLA établit la programmation de la réunion annuelle de l'American Society for Theatre Research et organise régulièrement des symposiums et des événements de développement professionnels. Il fonctionne comme un réseau international pour les bibliothécaires, archivistes, praticiens et scientifiques en arts du spectacle.

Nous publions Broadside, un magazine trimestriel en ligne ; Performing Arts Resources, une revue à parution irrégulière ; et hébergeons une liste active de services.

La Conférence SIBMAS-TLA 2014

TLA se réjouit d'être partenaire de son institution sœur, la SIBMAS, pour l'organisation, à New York City, de cette conférence internationale de référence qui soulignera les forces et les priorités de chaque association.

c/o The New York Public Library for the Performing Arts
40 Lincoln Center Plaza
New York, New York 10023
www.tla-online.org

Merci à l'Équipe de Planification du Congrès

Un grand merci à toutes les personnes qui par leurs efforts ont rendu possible la réalisation de ce congrès.

Le comité organisateur:

Sylvie François, Nancy E. Friedland, Alan R. Jones, Kenneth Schlesinger, Jan Van Goethem

Co-présidents Nancy E. Friedland (TLA) et Alan R. Jones (SIBMAS)

Susan Cole

Nena Couch

André Deridder

Claire Hudson

Helena Iggander

Nicole Leclercq

Véronique Meunier

Laurie Murphy

Karen Nickeson

Tiffany Nixon

David Nochimson

Delphine Pinasa

Colleen Reilly

Doug Reside

Ramona Riedzewski

Agathe Sanjuan

Alette Scavenius

Libby Smigel

Stéphane Zummo

John Jay College – Soutien logistique local

Karen Okamoto

Un merci tout particulier à nos bénévoles!

Inscriptions pour les excursions

Walter Schlect

Mise en page du programme

Rachel Smiley

Inscription

Emily Witkowski

Nous souhaitons remercier le Shubert Archive et la New York Public Library for the Performing Arts – Dance Division pour le prêt et droit d'utilisation d'images.

Un grand merci à:

Nick Astbury, Consul général de Sa Majesté à New York

Caroline Hendrix, The British Council, Édimbourg

La Bibliothèque nationale de France et son président monsieur Bruno Racine

Bertrand Lortholary, Consul général de France à New York

Le University Club de New York

Doyen Hugh Hodgart et le Royal Conservatoire of Scotland

L'Université Columbia

John Jay College, CUNY

Whole Foods Catering

Congrès SIBMAS - TLA 2014

Body, Mind, Artifact: Reimagining Collections

Table des Matières

Note de bienvenue	28
Information de SIBMAS & TLA	29
Merci à l'équipe de planification du congrès	31
Biographies	
Conférenciers	33
Panélistes	34
Programme du congrès	36
Notes de programme par "Jacob's Pillow"	41
Résumés	42
Donateurs	61

Credits d'Images

Page de couverture

Broadway Nights (1929, 44th St. Theatre) produit par les Shuberts, avec la permission de la Shubert Archive

Page 36

Broadway Nord du 38th St. postcard, Casino Theatre, avec la permission de la Shubert Archive

Page 37

Danseuse cambodgienne

Photographe inconnu

Avec la permission de Jerome Robbins Dance Division, The New York Public Library for the Performing Arts

Martha Graham et Charles Weidman

Photographe inconnu

Avec la permission de Jerome Robbins Dance Division, The New York Public Library for the Performing Arts

Page 40

Broadway Nord du 45th St. postcard circa 1915, avec la permission de la Shubert Archive

Page 60

M.J. Moriarity Playing Cards, Movie Souvenir Card Co., Cincinnati, OH: avec la permission de Wikimedia Commons

Biographies

Conférenciers

William Ivey Long

William Ivey Long a été costumier pour de nombreux spectacles à Broadway, dont les suivants : Big Fish ; Rodgers + Hammerstein's Cinderella ; The Mystery of Edwin Drood ; Don't Dress for Dinner ; Hugh Jackman: Back on Broadway ; Catch Me If You Can ; Young Frankenstein ; Grey Gardens ; The Producers ; The Boy from Oz ; Hairspray ; Cabaret ; Contact ; The Music Man ; Annie Get Your Gun ; Swing ; Chicago (maintenant dans sa dix-huitième année à Broadway !) ; Smokey Joe's Café ; Crazy for You ; Guys and Dolls ; A Christmas Carol ; Six Degrees of Separation ; Lend Me a Tenor ; Nine.

Il a aussi travaillé pour des artistes tels que Mick Jagger, Siegfried and Roy, the Pointer Sisters et Joan Rivers, ainsi que pour les chorégraphes Paul Taylor, Twyla Tharp, Peter Martins, David Parsons et Susan Stroman. Il est chef

décorateur pour The Lost Colony, le spectacle extérieur le plus longtemps à l'affiche de la Caroline du Nord, qui a gagné en 2013 le prix Tony pour l'excellence dans le théâtre. L'année 2013 a été la 43e saison pendant laquelle M. Long a travaillé au sein de l'équipe de ce spectacle. M. Long a reçu sa licence en histoire du College of William and Mary, a été Kress Fellow à l'université de la Caroline du Nord à Chapel Hill. Il a obtenu un master Beaux-Arts en décor théâtral de la Yale University School of Drama.

Parmi ses projets en cours, on peut citer Cabaret au Studio 54, Bullets Over Broadway, The Merry Widow pour le Metropolitan Opera de New York et Little Dancer au Kennedy Center for Performing Arts à Washington DC. M. Long a été récompensé de six prix Tony et est entré au Theatre Hall of Fame en 2005. Il a été élu président de l'American Theatre Wing en juin 2012.

Nic Leonhardt

Nic Leonhardt est une historienne allemande du théâtre et des médias. Son travail se distingue par son approche fortement interdisciplinaire et transnationale. Elle a fait des études dans les domaines des études théâtrales, des médias audiovisuels, de la philologie allemande, de l'histoire de l'art et de la musicologie.

Après son master et son doctorat aux universités de Erlangen-Nuremberg et de Mayence, elle a travaillé à des projets de recherche et en tant que chargée d'enseignement à l'Université de la Musique de Cologne, à l'Université de la Musique et du Théâtre de Leipzig, et en tant que chargée d'enseignement invitée au Barnard College et à l'Université de Columbia, New York ; elle a aussi fait un post-doctorat à la Cluster of Excellence : Asia and Europe in a Global Context de l'Université Heidelberg, où elle a travaillé sur un projet collaboratif de recherche intitulé Les Nouveaux Imaginaires urbains (Berlin, New Delhi, Shanghai), ainsi qu'en tant que chargée d'enseignement et coordonnatrice du "Graduate Program for Transcultural Studies".

Depuis 2010, elle est directrice associée du projet de la German Research Foundation (DFG) « Histoires du théâtre global » et chargée d'enseignement en études théâtrales à l'Université Ludwig-Maximilians (LMU) de Munich. Depuis 2013, elle est la directrice du projet de démarrage Theatrescapes. Mapping Global Theatre Histories au programme Excellent de la LMU.

Ses activités de recherche et d'enseignement sont concentrées sur l'histoire et l'historiographie du théâtre et des médias, sur les études urbaines, sur la culture visuelle et sur les humanités numériques. En dehors de son travail académique, Nic est aussi écrivain. Elle travaille actuellement sur un projet concernant les réseaux théâtraux transatlantiques (1900-1929).

Biographies

Conférenciers

Marvin Taylor

Marvin J. Taylor, directeur de la Bibliothèque Fales et des collections spéciales, est titulaire d'une licence en littérature comparée, d'un MLS (master en sciences de l'information et des bibliothèques) et d'un master en littérature anglaise de l'Université de New York (NYU). Il a exercé des fonctions à la Bibliothèque Lilly à l'université d'Indiana, à la Bibliothèque des livres rares et des manuscrits ainsi qu'à la Bibliothèque des sciences de la santé à l'Université de Columbia.

Il a été en fonction à la Bibliothèque Fales depuis 1993. En 1994, il a fondé la collection Downtown, qui contient plus de 12 000 livres imprimés et plus de 5 000 mètres de manuscrits et d'archives. Il a dirigé la publication *The Downtown Book: The New York Art Scene, 1974-1984* (Princeton University Press, 2006) ainsi que l'exposition « The Downtown Show: The New York Art Scene, 1974-1984 ». En 2003, il est à l'origine de la collection d'étude sur la gastronomie à la NYU, qui comprend maintenant plus de 55 000 livres et est la plus grande du pays.

Avec Clark Wolf, il a dirigé la publication de *101 Great Cookbooks, 500 Great Recipes* (Rizzoli, 2012). Sa publication la plus récente, « Looking for Mister Benson: The Black Leather Jacket and Narratives of Masculinities », est parue dans *Fashion and Popular Culture* (Intellect, 2013). Taylor continue d'écrire sur le Downtown New York, sur les masculinités anglaises et américaines, et sur la théorie de l'altérité sexuelle (« queer theory »).

Panélistes

Robert Delamere

Robert gère l'entreprise et dirige toutes les productions filmées du Digital Theatre. Il a lancé la ressource pédagogique Digital Theatre Plus en 2011 avec Tom Shaw (Co-fondateur) et Fiona Lindsay (Productrice artistique).

Quand le Digital Theatre enregistre une mise en scène, Robert est responsable de la réalisation, du montage et des révisions artistiques – il collabore avec le directeur artistique du spectacle pour assurer la cohérence de vision des deux médias. Il a pris ce rôle dans chacun des 20 titres qui ont été enregistrés pendant les quatre dernières années.

Robert est un metteur en scène de théâtre d'opéra, de télévision, de radio et de publicité qui est surtout connu pour son travail théâtral ; il a réalisé plus de quarante mises en scène au Royaume-Uni et à l'étranger, dont : *Shoot the Crow* (West End), *Thomas More* (West End), *Accidental Death of an Anarchist* (Donmar Warehouse), *In Arabia We'd All be Kings* (Hampstead Theatre), *Whistling Psyche* (Almeida), *A Russian in the Woods* (RSC/The Other Place/The Pit), *In a Little World of Our Own* (Foundry/Donmar Warehouse) et *Force of Change* (Royal Court). Il a aussi écrit *Nicotine Jean* et a réalisé *God Can See Down Entries* de Linda Brogan pour la série de BBC Radio 3, *The Wire*.

Robert est membre fondateur et coprésident du National Youth Arts Trust – une nouvelle association caritative qui promeut les arts pour les jeunes au Royaume-Uni. Il est aussi un « Speaker for Schools » – qui fournit des conférences gratuites aux écoles publiques (Royaume-Uni) de personnes au sommet de leur domaine qui peuvent motiver et inspirer.

Biographies

Panélistes

Norton Owen

Norton Owen a été associé avec le Jacob's Pillow Dance Festival depuis 1976 et il a été Directeur de la Conservation depuis 1990 ; il a lancé et dirigé des projets de documentation, d'exposition, d'implication du public et d'archivage. Il est un membre important de l'équipe qui produit Virtual Pillow, un effort d'implication du public en ligne qui s'adresse aux publics du monde entier. Il est un membre actif de Dance Heritage Coalition dont il en a été le président. Il a été sélectionné pour le Ernie Award de Dance/USA, qui honore « les héros méconnus qui ont mené des vies exemplaires dans le monde de la danse » en 2000. En 2012, la Dance Films Association lui a décerné son premier Dance in Focus Award en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles au genre du film de danse ; la José Limón Dance Foundation lui a décerné sa Preservation Advancement Award.

Elena Park

Au cours de sa carrière dans les médias et les arts, Elena Park a réalisé des émissions musicales pour des chaînes de télévision et de radio internationales qui se sont vu décerner diverses récompenses. Elle a collaboré avec des artistes et des dirigeants culturels parmi les plus en vue dans le monde. Elle est productrice en chef de la série du Metropolitan Opera, Live in HD, qui a reçu des prix Peabody et Emmy, et qui a été diffusé dans des cinémas de 66 pays partout dans le monde ; elle est aussi productrice déléguée pour les émissions radiophoniques internationales du Met les samedis. Elle a dirigé divers événements au Met en collaboration avec le Guggenheim Works & Process et la NYPL Live, parmi d'autres ; elle a aussi créé « The Met at Le Poisson Rouge », une audacieuse série de concerts au centre ville présentant des artistes du Met. Elle a été conseillère principale pour la Saison du Cambodge, un festival qui a eu lieu au printemps 2013 et qui a présenté l'art et la culture du Cambodge dans de multiples lieux dans la ville de New York. Avant cela, elle a été productrice déléguée pour la musique et la culture à WNYC Radio, rédactrice en chef de andante.com, et a travaillé à BAM et à l'Opéra de San Francisco.

Will Whalen

Will Whalen est le Vice-Président du Licensing à la maison d'édition Alexander Street Press (ASP). Il se concentre sur le développement de relations pour l'ASP à travers les dispositions prises pour l'octroi des licences d'utilisation, en particulier dans les domaines du streaming des vidéos ainsi que des imprimés. Il est le responsable du développement des collections dans le théâtre, le cinéma et l'anthropologie de Alexander Street depuis 2001, après avoir passé les quatre années précédentes chez Chadwyck Healey, Inc. Il a une licence en lettres anglaises de la James Madison University et un Master en Beaux-arts de la Catholic University.

Programme du Congrès | Mardi 10 Juin

Inscription

9.00 - 10.15 **Inscription et café**
New York Public Library for the Performing Arts
111 Amsterdam Ave (à W 65th St.), New York, NY 10023

10.30 - 12.00 **Excursions**
Carnegie Hall
Columbia University Rare Book and Manuscript Library
Museum of the City of New York
New York Philharmonic Archives
New York Public Library for the Performing Arts
Roundabout Theatre Archive
Shubert Archive

14.00 - 15.30 **Excursions**
Brooklyn Academy of Music
Dance Theatre of Harlem
Mark Morris Dance Group
Museum of Modern Art Archives
New York University Fales Library
Paul Taylor Dance Company

Mercredi, 11 Juin

Poésie du geste : Arts de la danse et du mouvement

9.00 - 9.45 **Inscription et café** Foyer
9.45 - 10.00 **Accueil et remarques préliminaires de la TLA et la SIBMAS** Salle de Congrès
10.00 - 10.45 **Mot d'ouverture:** Nancy Friedland L.61
Conférence: William Ivey Long

11.00-12.45 **Séance plénière** Salle de Congrès
Présidente: Nena Couch, Ohio State University, Columbus L.61
L'archivage centré sur l'artiste
Libby Smigel, Dance Heritage Coalition, Washington, D.C.
La Collection Rudolf Nureev au Centre national du costume de scène (présentation vidéo)
Delphine Pinasa, Centre national du costume de scène, Moulins
S'agit-il de la reconstruction ou tout simplement de l'évocation d'une œuvre dansée du passé?
Jane Pritchard, Victoria and Albert Museum, Londres
La documentation par couches (sur la manière de documenter la danse et le théâtre physique)
Mercè Saumell, Instituto del Teatro, Barcelone

Programme du Congrès | Mercredi, 11 Juin

Poésie du Geste : Arts de la Danse et du Mouvement

13.00 - 14.00 Déjeuner

Salle à manger

14.00 - 16.00 Séances de travail

Salle à manger

La révélation de l'invisible: Réflexions sur la danse, la documentation et l'ontologie

Président: Leahkim Gannett, University of California, Santa Barbara

Enregistrer, révéler et lire l'œuvre: les conséquences ontologiques des pratiques numériques de notation de mouvement pour la danse

Hetty Blades, Coventry University, Coventry

Retenez votre souffle : capture du mouvement et diagrammes de respiration dans la transmission de la danse

Laura Karreman, Ghent University, Ghent

L'archivage numérique du processus de répétition de danse dans Siobhan Davies RePlay: partager le savoir caché

Sarah Whatley, Coventry University, Coventry

Salle de Congrès L.61

Collections et Archives

Présidente: Ramona Riedzewski, Victoria and Albert Museum, Londres

Après la danse : utiliser les collections des arts du spectacle de la Bibliothèque nationale d'Australie pour rebâtir et renouveler les productions passées

Isobel Johnstone, National Library of Australia, Canberra

Les régisseurs de demain: exploiter les collections du spectacle musical à l'âge numérique

Miwa Yokoyama, Carnegie Hall, New York

Rob Hudson, Carnegie Hall, New York

Seth Anderson, AVPreserve, New York

Kathryn Gronsbell, AVPreserve, New York

Media in Motion: L'intégration des archives et des enregistrements de spectacle au Dance Theatre de Harlem

Nichole Arvin, Dance Theatre of Harlem, New York

16.30 - 18.00 Réception d'accueil à la Shubert Foundation

Shubert Foundation

234 West 44th Street

New York, NY 10036

Programme du Congrès | Jeudi 12 Juin

Humanités numériques et arts du spectacle: construire des communautés

9.00 - 9.45	Café	Foyer
10.00 - 10.45	Mot d'ouverture: Doug Reside Conférence: Nic Leonhardt	Salle de Congrès L.61
11.00 - 12.45	Séance plénière Présidente: Alette Scavenius, Royal Library, Copenhagen Le projet des registres journaliers de la Comédie-Française, un projet de recherche et de numérisation transatlantique <i>Agathe Sanjuan, Comédie-Française, Paris</i> <i>Jamie M. Folsom, MIT Hyperstudio, Boston</i> La quadrature du cercle: accès virtuel et physique aux archives de l'éphémère dans les collections de théâtre d'Harvard <i>Micah Hoggatt, Harvard Theatre Collection, Harvard University, Cambridge</i> Le nouveau site web du Grand Théâtre – Opéra National : intégration et partage, étude de cas. <i>Monika Chudzikowska, Theatre Museum, Varsovie</i> <i>Katarzyna Wodarska-Ogidel, Theatre Museum, Varsovie</i> Métamorphose : l'art en mutation au secours des arts du spectacle <i>Alan Jones, The Royal Conservatoire of Scotland, Glasgow</i>	Salle de Congrès L.61
13.00 - 14.00	Déjeuner	Salle à manger
14.00 - 15.30	Panel sur les représentations enregistrées Alexander Street Press <i>Will Whalen, Vice-président de Licensing</i> Digital Theatre Plus <i>Robert Delamere, Co-fondateur et Chef des opérations</i> Metropolitan Opera <i>Elena Park, Adjointe au Directeur-général, Contenu créatif</i> Jacob's Pillow (Program Notes) <i>Norton Owen, Directeur de la Conservation</i>	Salle de Congrès L.61
15.30 - 17.00	Assemblée générale de la SIBMAS	
18.30 - 20.00	Célébration du sixantième anniversaire de la SIBMAS, Consulat de France sur Invitation French Consulate Consulate General of France 934 Fifth Avenue	

Programme du Congrès | Vendredi 13 Juin

Les objets et leurs légendes : culture matérielle et éphémère

9.00 - 9.45	Café	Foyer
10.00 - 10.45	Mot d'ouverture: Kenneth Schlesinger Conférence: Marvin Taylor	Salle de Congrès L.61
11.00 - 12.20	Séance plénière Présidente: Tiffany Nixon, Roundabout Theatre Company, New York Remédiations. Le spectacle dans l'exposition, un art de la manipulation <i>Aurélié Rezzouk, Université de Rouen, Rouen</i> Collectionneur, objet, chercheur : la matérialisation de l'interaction des étudiants avec les objets physiques de la Bristol University Theatre Collection <i>Sophie Johns, Bristol University Theatre Collection, Bristol University, Bristol</i> Scènes vues du plateau: documentation numérique et accès <i>Morgen Stevens-Garmon, Museum of the City of New York, New York</i>	Salle de Congrès L.61
12.30 - 13.30	Déjeuner	Salle à Manger
13.30 - 15.00	Communications d'exposition Présidente: Susan Cole, Constellation Center, Cambridge Bases de données du Arts and Theatre Institute <i>Helena Hantáková, Arts and Theatre Institute, Prague</i> « Le spectacle archive le spectacle » au New Museum : la ré-évaluation de la responsabilité d'un musée envers les œuvres d'art performatives <i>Tara Hart, New Museum, New York</i> Les archives régionales de théâtre : changer les paradigmes selon leurs besoins et nos élans <i>Arturo Díaz Sandoval, Institute National de Beaux Arts, Mexique</i> La musique ne s'est jamais arrêtée : les vies numériques des arts du spectacle <i>Lisbeth Wells-Pratt, University of Georgia, Athènes</i> Musée National du Théâtre (Portugal): collections, stratégies, et ressources en ligne <i>Ana Patrao, National Theatre Museum, Lisbonne</i> <i>José Alvarez, National Theatre Museum, Lisbonne</i> Pour fêter le théâtre : l'anniversaire comme moyen de construire une communauté <i>Dorota Buchwald, Theater Institute, Varsovie</i> <i>Agata Adamiecka-Sitek, Theater Institute, Varsovie</i>	Salle à Manger

Programme du Congrès | Vendredi 13 Juin

Les objets et leurs légendes : culture matérielle et éphémère

15.15 - 17.00 Séances de travail

Salle à Manger

Bases de données et travaux de numérisation

Président: Alan Jones, Royal Conservatoire of Scotland, Glasgow

« Sleep no more » : la base de données des spectacles britanniques prend forme

Ramona Riedzewski, Victoria and Albert Museum, Londres

Le Projet de numérisation du Centre de documentation pour les arts du Spectacle de l'Andalousie

Catalina Gonzalez, Centre des arts du spectacle de l'andalousie, Séville

VLAD: Un vocabulaire standard pour décrire les arts du spectacle

Dominique Dewind, Archives et Musée de la Littérature, Bruxelles
André Deridder, Bibliothèque du Centre d'Etudes Théâtrales, Bruxelles (pas de présenter)

Salle de Congrès L.61

De nouveaux paradigmes dans la documentation du spectacle

Président: Laurie Murphy, New York University, New York

Le traducteur universel : le rôle de l'agent de liaison dans les sciences humaines numériques et sa formation

Eugenia Kim, Emerson College, Boston

Tanisha Jones, New York Public Library for the Performing Arts, New York

Neal Harmeyer, Purdue University (pas de présenter)

Le projet d'archives du théâtre américain

Helice Koffler, University of Washington, Seattle

Susan Brady, Yale University, New Haven

Faire face à notre avenir : changer les pratiques de la gestion des archives des arts du spectacle

Barry Houlihan, Abbey Theatre, Dublin

17.30 - 19.00 Discours de clôture et réception au Consulat du Royaume-Uni

sur Invitation

British Consulate

1 East End Avenue, Apartment 3C

(on the corner of 79th)

Note de Programme | Jacob's Pillow

par Norton Owen

Jacob's Pillow Dance Interactive (JPDI) est un élément central des activités en ligne du Jacob's Pillow Dance Festival, une institution américaine novatrice de la danse qui en est maintenant à sa 82e saison. Cette initiative a été motivée par le désir d'augmenter la visibilité de « The Pillow » et ses archives malgré les limitations de sa situation géographique éloignée, à plus de 200 kilomètres de la ville de New York, et la jauge très restreinte de ses deux lieux de diffusion de spectacles, dont le plus grand théâtre n'a que 620 places.

Contexte – JPDI utilise des séquences de vidéo qui proviennent entièrement des archives de la collection de Jacob's Pillow, qui comprennent des documents originaux de spectacles à partir des années 1930 jusqu'à maintenant. Les formats ont évolué et incluent des films silencieux 16mm, différents types de vidéos analogiques jusqu'à la vidéo HD utilisée aujourd'hui. La collection comprend énormément de séquences qui recouvrent toute l'histoire du Festival. Les Archives ont été ouvertes au public en 1996 par le biais d'une salle de lecture sise sur le site qui donne un accès illimité à la collection vidéo, toutefois un accès plus large et ce durant toute l'année était souhaité.

Débuts – En 2006, Jacob's Pillow a reçu un don majeur de la New England Foundation for the Arts et d'American Masterpieces de la NEA pour créer un kiosque interactif à écran tactile qui présente des extraits des Archives contextualisés par de brefs textes. Leur durée a été limitée délibérément à environ une minute par extrait, ce qui semblait être optimal, puisque les usagers sont debout dans l'espace de l'exposition. Pendant les trois premières années de l'opération du kiosque sur leur site, la question posée le plus fréquemment par les visiteurs était : « Puis-je avoir accès à ces contenus sur internet ? » et la réponse était toujours négative. Cette réponse a commencé à changer suite au don de la Doris Duke Charitable Foundation en 2009 qui a eu un effet transformateur sur le développement des ressources sur internet ; le kiosque interactif fut dès lors conçu en tant que collection idéale de contenus uniques et significatifs qui pourrait être partagée sur internet.

Le Développement du Jacob's Pillow Dance Interactive – Jacob's Pillow a retenu l'agence ClearMetrics pour concevoir une interface numérique qui serait aussi compatible avec les tablettes et les smartphones. Créé avec le logiciel open source Drupal, JPDI utilise un système sophistiqué de marquage et de filtrage qui permet aux usagers d'accéder aux vidéos par de multiples points de départ et chemins de découverte balisés. Ce système de recherche organise les extraits par genre, par période ou par les noms des artistes. En plus, une devinette à choix multiple a été imaginée pour améliorer le plaisir d'utiliser le site. On trouvera une introduction de quatre minutes à cette ressource à <http://www.youtube.com/watch?v=6nsYPLPU484> ; JPDI lui-même est à situé à www.danceinteractive.jacobspillow.org.

Des questions de droits – Puisqu'ils ont collaboré avec des conseillers juridiques experts et novateurs Jacob's Pillow a décidé de se tenir aux limites du « Fair Use » (utilisation raisonnable) pour cette initiative, s'appuyant sur le travail important auquel il a collaboré dans le cadre de la Dance Heritage Coalition. Plusieurs principes-clé ont régi ce travail dont l'addition de données contextuelles aux séquences sur internet et la limitation de la durée de chaque extrait. La Déclaration des Pratiques Optimales dans l'Utilisation Raisonnable des Matériaux Liés à la Danse de la DHC peut se trouver sur internet à <http://www.danceheritage.org/fairuse.html>.

Succès et vision d'avenir – Le lancement de JPDI en 2011 a été tout de suite reconnu par le New York Times, qui a trouvé que les « extraits démontrent la place importante qu'occupe le Festival dans le panorama de la danse américaine et le fait qu'il a toujours su documenter ce rôle ». Le Washington Post, le désigne comme « la chose la plus proche que possède le monde de la danse d'un musée en ligne... un vrai régal mobile... ». JPDI continue à évoluer et à s'agrandir, des douzaines de nouveaux extraits sont rajoutés chaque année ainsi qu'un bulletin mensuel d'informations qui met en relief les nouveautés et l'évolution des thématiques. L'initiative a reçu l'appui du programme Arts in Media de la NEA, qui soutient financièrement actuellement un effort pour développer une deuxième étape de la JPDI. Ce développement vise l'amélioration de l'accessibilité du site à travers les moteurs de recherche, afin d'offrir des occasions améliorées de partage de contenu par le biais des médias sociaux et d'optimiser le site pour les utilisateurs sur plate-forme mobile.

Mercredi 11 Juin | Résumés

Poésie du geste : Arts de la danse et du mouvement

Séance plénière

L'archivage centré sur l'artiste

Libby Smigel, Dance Heritage Coalition, Washington, D.C.

Cette communication s'intéressera aux outils, aux ressources et aux modèles qui ont été développés par la Dance Heritage Coalition (DHC) pour répondre aux défis particuliers soulevés par les collections multi-format tenues et utilisées par les troupes de danse, ainsi qu'à des initiatives récentes qui ont visé à collaborer avec des chorégraphes à un stade assez avancé de leur carrière pour incorporer la voix de l'artiste au processus et au résultat final de l'archivage. Impliquer les artistes dans le processus d'archivage a des avantages importants pour le processus et le résultat final de l'archivage: non seulement les artistes sont-ils une grande ressource pour les méta-données liées à leurs collections, mais, puisqu'ils sont aussi intrinsèquement des créateurs, ils imaginent de nouvelles façons de réutiliser leurs matériaux de manière intéressante pour les chercheurs, les étudiants et le public. DHC a défini trois contextes dans lesquels la voix de l'artiste peut être exploitée dans l'archivage ; cette communication fera usage d'études de cas qui peuvent être utilisées en tant que modèles ou qui peuvent donner de l'inspiration à de futurs projets d'archivage centrés sur l'artiste. Une des ces études de cas parlera du Dance Theatre de Harlem, un des lieux auquel une excursion est organisée avant le congrès.

La Dance Heritage Coalition, fondée en 1992, est la seule organisation à but non lucratif aux États-Unis qui a pour mission de documenter, de préserver et de donner accès à des matériaux de danse patrimoniaux. Le travail de la DHC avec des troupes et des artistes de danse s'est développé à partir d'un projet de 2010 qui visait à évaluer les archives et matériaux patrimoniaux de 23 troupes de danse localisées à New York, à San Francisco et à Rochester (dans l'état de New York). Ce projet, financé par la Andrew W. Mellon Foundation, a mis en lumière la culture partagée par les collections tenues par les troupes de danse ; la DHC les appelle des « Living Archives » (archives vivantes) parce que les troupes ont besoin d'y avoir accès pour assurer leur fonctionnement et parce qu'elles continuent d'y rajouter des matériaux nouveaux en poursuivant leur travail de création.

Collection Rudolf Nouriev au Centre national du costume de scène, Moulins, France

Delphine Pinasa, Centre national du costume de scène, Moulins

Le Centre national du costume de scène a inauguré le 19 octobre 2013 un espace d'exposition permanent consacré à Rudolf Nouriev, l'un des plus grands danseurs du XXe siècle.

L'ouverture de la Collection de cette Étoile de la danse russe qui choisit la liberté à Paris, fait suite au don de la Fondation Rudolf Nouriev de cette Collection au CNCS, répondant ainsi à la volonté du chorégraphe de la réunir en un même lieu et de le faire découvrir au public.

Insatiable collectionneur au goût prononcé pour les décors somptueux, Rudolf Nouriev a accumulé de nombreux tableaux, gravures, costumes, textiles, meubles et objets. Après sa mort, la Fondation Rudolf Nouriev est chargée de vendre la grande majorité de ce patrimoine, à l'exception de quelques centaines de pièces, conservées pour constituer une collection en l'honneur de ce grand danseur.

Mis en valeur grâce une scénographie théâtralisée conçue par le scénographe décorateur et ami cher au danseur, Ezio Frigerio, assisté de Giuliano Spinelli, la Collection présente une centaine d'éléments ayant appartenu au danseur, évoquant à la fois sa vie artistique et son esthétique personnelle. Ainsi, sont présentés des photos, des costumes de ville comme de scène révélant la vie publique, l'enfance et la carrière du danseur, des tableaux, gravures et sculptures ainsi que du mobilier, des textiles et des instruments de musique témoignant de son goût pour les décors opulents, les intérieurs luxuriants et sa passion pour la musique.

Mercredi 11 Juin | Résumés

Poésie du geste : Arts de la danse et du mouvement

S'agit-il de la reconstruction ou tout simplement de l'évocation d'une œuvre dansée du passé?

Jane Pritchard, Victoria and Albert Museum, Londres

La fascination que suscite la reconstruction est très répandue dans le monde de la danse ; toutefois, quand les œuvres sont remises en scène sont-elles réellement des copies des mises en scène du passé ? Les reconstructions sont toujours controversées : quand, justement, l'été dernier, un critique de danse au Festival d'Édimbourg un critique a prétendu que les reconstructions de danse des ballets de Peter Darrell n'étaient valables que si l'on utilisait le décor de la première mise en scène sans tenir compte du degré de précision, fût-il très grand, avec lequel ces ballets avaient utilisé la « Benesh Movement Notation » pour leur mise en scène. Par contraste, Gillian Lynne, qui « restaure » actuellement *The Miracle in the Gorbals* pour le Birmingham Royal Ballet, a dit qu'elle ne reconstruit pas le ballet de Robert Helpmann mais qu'elle le retravaille pour le public d'aujourd'hui en incorporant les éléments dont on peut se souvenir et qui peuvent être recréés. Parmi les matériaux qu'elle utilise avec son constructeur de décor sont le modèle du décor de Edward Burra, et les Ballet Bulletins de Lionel Bradley dans les collections V&A (Victoria & Albert Museum). Un développement récent et important dans le domaine des reprises de ballets est l'attention qu'on prête aujourd'hui aux partitions de musique, aidée par les ressources du logiciel Sibelius. Retrouver des partitions utilisées par les orchestres qui conservent les changements et les coupures au moment des premières mises en scène peut expliquer beaucoup de choses en ce qui concerne la chorégraphie.

Cette communication présentera certaines des ressources des Theatre and Performance Collections du V&A et fera allusion aux archives des troupes de danse dans le but de montrer quelle est la contribution pratique que de telles collections peuvent faire aux spectacles. Elle fera référence aux partitions et aux décors ainsi qu'à l'importance de la notation, aux enregistrements filmiques et audiovisuels, à des illustrations, à des photographies et à des descriptions écrites. Des ballets mis en scène dans le monde entier, de l'Amérique à l'Australie ainsi qu'en Grande Bretagne ont utilisé les ressources des Theatre and Performance Collections du V&A Museum dont celles sur *Le Sacre du printemps*, sur *The Sleeping Beauty*, sur *Apparitions* et sur *Foyer de danse*.

En conclusion, cette communication examinera la différence entre les reconstructions qui impliquent l'équipe originelle de la création du spectacle en leur permettant une certaine liberté pour repenser les mises en scène, et celles qui sont assurées par des chercheurs extérieurs qui sont parfois handicapées par une trop grande attention aux détails aux dépens de la théâtralité ou qui sont fortement critiquées parce qu'elles prennent des libertés avec le passé.

La documentation par couches (sur la manière de documenter la danse et le théâtre physique)

Mercè Saumell, Instituto del Teatro, Barcelone

Comment les spectacles de chorégraphie et de théâtre physique peuvent-ils se perpétuer au-delà de la représentation ? Comment préserver leur aura, leur dynamique, leur nature éphémère et véritable comme le disait Walter Benjamin ? Les mémoires de la danse et du théâtre physique répondent à la même problématique. La question est la suivante : comment créer un type de documentation qui ne trahisse pas le flux vital d'un phénomène évènementiel et qui ne cherche pas à le disséquer (comme le souligne la performeuse basque Esther Ferrer). Peut-être pourrions-nous tendre vers un paradigme potentiellement novateur, concernant la documentation de la danse et du théâtre physique, semblable au processus auquel l'artiste a lui-même recours dans la création : documents, interviews comme outil de travail nécessaire, renseignements sur la performance (par exemple sur l'espace physique où elle a lieu) et paramètres environnementaux (par exemple les caractéristiques acoustiques). La documentation est constituée d'un ensemble de traductions et de transpositions. Où l'œuvre commence-t-elle et où finit-elle ?

Depuis plus de 150 ans, la représentation a répondu aux développements des moyens d'enregistrement, d'abord à la photographie, à l'impression et au son, puis au cinéma et à la vidéo, et maintenant, à l'enregistrement numérique et à sa

Mercredi 11 Juin | Résumés

Poésie du geste : Arts de la danse et du mouvement

La documentation par couches (sur la manière de documenter la danse et le théâtre physique)

Mercè Saumell, Instituto del Teatro, Barcelone

(Suite)

diffusion. Les archives numériques relatives aux arts du spectacle devraient refléter leur complexité et s'adapter à des média hybrides, tout comme à d'autres sites en réseaux. Notre conception de la danse et du théâtre physique est maintenant influencée par les procédés numériques d'enregistrement et de stockage qui contribuent à en faire des arts mieux diffusés, plus démocratiques, accessibles de n'importe où (contrairement à une archive physique et unique).

Finalement, la question de l'archivage et de la documentation de la danse et de la représentation donne lieu à un vaste débat. Le professeur Diana Taylor pense que la performance ne pourra jamais être captée et transmise par une archive, mais en même temps, la performeuse Marina Abramovic veut préserver la performance de la disparition à travers la documentation et la re-performance.

D'autres avis divergent concernant la documentation non-officielle. Ainsi, les surréalistes ont développé des archives primaires et non linéaires, résistant à l'interprétation et aux présentations ordonnées. Certains collectifs de performance contemporaine comme Blast Theory, ou La Fura dels Baus, préfèrent ce type de documentation subjective et progressive. La chorégraphe uruguayenne Ayara Hernández n'accepte que les traces qui restent dans la mémoire des spectateurs. Et le chorégraphe et économiste britannique Tino Sehgal défend le parti pris radical de la non-documentation, comme signe de résistance.

Séance de travail 1:

La révélation de l'invisible: Réflexions sur la danse, la documentation et l'ontologie

Enregistrer, révéler et lire l'œuvre : les conséquences ontologiques des pratiques numériques de notation de mouvement pour la danse

Hetty Blades, Coventry University, Coventry

L'utilisation de l'enregistrement vidéo a eu un impact énorme et bien connu sur la documentation des œuvres de danse. L'attention des spécialistes s'est surtout portée sur l'impact de l'enregistrement sur l'ontologie de la danse. Des travaux de ce type mettent souvent l'accent sur la question du live et sur le défi auquel les enregistrements obligent la représentation à faire face (Auslander 1999, Dixon 2007, Manning 2009, Salter 2007). Cela n'est peut-être pas étonnant, vu que l'ontologie établie des œuvres de danse – qui sont comprises comme des objets abstraits auxquels le fait d'être représentés donne leur actualité physique (Phelan 1993, McFee 1992).

Cette communication répondra au thème du congrès : « Quels autres matériels les spécialistes, les archivistes et les artistes croient-ils être essentiels pour enregistrer l'œuvre d'art fidèlement ? ». Elle fera allusion à *Using the Sky* (Motion Bank 2013), une notation numérique de l'œuvre de la chorégraphe Deborah Hay, *No Time to Fly* (2010) et approfondira les discussions sur la question du live en proposant que l'utilisation d'outils de visualisation pour la notation de la danse donne lieu à des questions ontologiques supplémentaires par le fait qu'ils enregistrent et re-présentent des aspects fondamentaux de l'œuvre de danse qui ne se remarqueraient pas en live ou dans une représentation enregistrée conventionnelle.

Using the Sky contredit les méthodes conventionnelles de notation et de documentation pour la danse. Il prend une approche archivale et réunit des interviews, des notes, des animations et des schémas, ainsi que des enregistrements. Des éléments de la notation ont été créés en utilisant *Piecemaker*, un outil d'annotation vidéo conçu par la Forsythe company. Cet outil permet l'analyse des séquences de mouvement enregistrées. Il a été utilisé pour produire une carte des mouvements des danseurs et pour analyser leur utilisation de l'espace. Les schémas qui sont produits ainsi mettent en

Mercredi 11 Juin | Résumés

Poésie du geste : Arts de la danse et du mouvement

Enregistrer, révéler et lire l'œuvre : les conséquences ontologiques des pratiques numériques de notation de mouvement pour la danse

Hetty Blades, Coventry University, Coventry

(Suite)

relief le potentiel des médias numériques en ce qui concerne la représentation des aspects abstraits et métaphysiques de la danse. Les images sont superposées les unes sur les autres, ce qui crée des visualisations complexes et démontre le rôle central d'éléments tels que la variabilité, la différence et la répétition.

Cette communication s'intéressera à comment la démonstration de ces aspects métaphysiques et la re-présentation de *No Time to Fly* dans un état de plénitude ontologique influence notre compréhension des éléments fondamentaux de « l'œuvre » de danse.

Retenez votre souffle : capture du mouvement et diagrammes de respiration dans la transmission de la danse

Laura Karreman, Ghent University, Ghent

Bien des outils numériques sur la danse actuellement en cours de développement ont pour but d'explorer des systèmes alternatifs pour rendre les mouvements de la danse, proposant souvent de dépasser les inconvénients des systèmes de notation de la danse ou de la vidéo. Les "enregistrements numériques de la danse" qui sont le résultat de cet effort n'ont pas seulement pour but de représenter la structure de l'œuvre, mais aussi d'expérimenter la manière de transmettre la "connaissance expérimentale" inhérente à la danse. En ce domaine, les technologies de capture optique du mouvement ont attiré l'attention du champ de la danse. Alors qu'on connaît bien des exemples d'emploi des technologies de capture du mouvement et de perception du mouvement comme outils artistiques, jusqu'à maintenant, ces technologies n'ont pas attiré l'attention en tant qu'outils qui se concentrent avant tout sur l'analyse de la danse. Quelles sont les limites et les possibilités de la capture du mouvement comme outil au service de l'analyse et de la transmission de la connaissance sur la danse ?

Cette communication se fonde sur la transmission de la chorégraphie internationalement reconnue *Rosas danst Rosas*, par Anne Teresa De Keersmaeker, qui est au répertoire de la compagnie de danse *Rosas* depuis le début des années quatre-vingt. Le "Choreographer's Score" (2012), une publication multimedia qui fournit un vaste aperçu des idées chorégraphiques de *Rosas danst Rosas* ainsi que d'autres œuvres de jeunesse, témoigne de l'attention croissante que la compagnie a récemment porté à son héritage. La publication propose un riche vocabulaire de concepts, structures et qualités de mouvements que De Keersmaeker estime essentiels quand on remonte ces chorégraphies.

Le projet de recherche "Capturing Dance Movements", que je propose de présenter, rassemble les aperçus mis au jour par "A Choreographer's Score" avec des expériences de danseurs s'étant confrontés à la chorégraphie *Rosas danst Rosas*, cartographiées grâce à des interviews menées en grand nombre. Ces interviews ont attiré l'attention sur le rôle crucial de la respiration dans la chorégraphie. La respiration est essentielle aux danseurs pour synchroniser leurs mouvements et elle est également utilisée pour atteindre les qualités de mouvement spécifiques que cette chorégraphie requiert. La respiration est également un exemple fondamental de "connaissance expérimentale" qui, typiquement, est moins mis en valeur dans les représentations filmées de la danse. En effet, la plupart des danseurs reconnaîtront que contrôler leur respiration est d'une grande importance pour leur performance, bien qu'il s'agisse d'une "connaissance tacite" de l'apprentissage et de la transmission de la danse. Cette communication commentera une expérience qui permet de visualiser et de mettre en relation les données de capture du mouvement et les schémas de respiration des danseurs de la chorégraphie *Rosas danst Rosas*, et expliquera comment des applications de ce genre ont des implications non seulement sur notre capacité à transmettre la danse, mais aussi notre compréhension de la danse elle-même.

Mercredi 11 Juin | Résumés

Poésie du geste : Arts de la danse et du mouvement

L'archivage numérique du processus de répétition de danse dans Siobhan Davies RePlay : partager le savoir caché

Sarah Whatley, Coventry University, Coventry

Siobhan Davies RePlay donne un accès ouvert à une collection importante de spectacles, de photographies, de textes et comprend un grand nombre de cassettes vidéo des répétitions qui offrent une perspective unique sur le processus de création de la danse. Depuis qu'existent les technologies de « simple capture » les danseurs de Davies ont enregistré et révisonné leurs propres expériences de mouvement (les « scratches »). Par le biais de l'archive numérique, ces objets de mémoire jusque-là privés entrent dans le domaine public. Même s'il s'agit de « captures » à l'état brut, les « scratches » deviennent les traces d'un processus intelligent, rarement disponible en public. Quand ils sont mis à disposition du public avec des films et d'autres documents liés au spectacles, ces « scratches » offrent une perspective unique sur les choix des artistes, sur ce qu'ils ont inclus et ce qu'ils ont exclus. On pourrait même proposer que ces « scratches » ont accumulé un certain capital culturel du fait de leur inclusion au sein de l'archive, ainsi que quand ils sont diffusés sur internet. Cette communication s'intéressera à la mesure dans laquelle ces cassettes vidéo donnent lieu à de nouvelles lectures de la danse, transmettent de nouveaux savoirs, créent de nouveaux outils pour la reconstruction et/ou suscitent un réexamen de la relation entre le danseur, le chorégraphe et le public pour repenser le processus de création de la danse. Cette communication réfléchira à la valeur de ces cassettes en tant que matériaux qui remettent en question ce qu'est l'œuvre de danse et la mesure dans laquelle elles sont essentielles à la saisie, dans son ensemble, de l'œuvre de danse tout en remettant en question ce que signifie un tel enregistrement « fidèle ». C'est-à-dire que les cassettes agrandissent la gamme de matériaux qui sont admis parmi ceux qui doivent être préservés dans une archive, ici une archive numérique ; ceci fera apparaître le riche potentiel des archives de danse dans l'amélioration et l'enrichissement de notre compréhension de la danse.

Séance de travail 2: Collections et Archives

Après la danse : utiliser les collections d'arts du spectacle de la Bibliothèque nationale d'Australie pour rebâtir et renouveler les productions passées

Isobel Johnstone, National Library of Australia, Canberra

Depuis une décennie, la Bibliothèque nationale d'Australie (NLA) a eu à cœur de constituer et de diffuser ses collections de danse. Les fonds de danse de la NLA, importants et variés, tentent de refléter la diversité souvent sous-évaluée de la danse australienne, invitant les praticiens, les chercheurs, aussi bien que les publics à découvrir les liens tissés entre la pratique contemporaine et l'histoire nationale riche du théâtre indigène, classique et moderne. Cette communication adoptera une approche en deux volets : dans un premier temps, j'enquêterai sur l'efficacité des stratégies employées par la Bibliothèque nationale pour augmenter l'utilisation et la connaissance de ses fonds en danse ; dans un deuxième temps, à travers une série d'études de cas détaillées, j'examinerai les multiples manières par lesquelles les chercheurs, les conservateurs et les chorégraphes utilisent actuellement les collections pour reconstruire (ou réinventer) les spectacles du passé.

Les fonds de danse de la Bibliothèque nationale comprennent des images (photographies, maquettes et esquisses de costumes), des manuscrits (lettres personnelles, journaux et correspondance professionnelle), des interviews recueillant l'histoire orale des danseurs et chorégraphes australiens, des partitions de musique, des articles de journaux et de revues. Au total, la collection PROMPT de la bibliothèque d'arts du spectacle comprend quelques 30 000 documents incluant des prospectus, des distributions, des affiches et des programmes, et s'accroît en permanence. Je m'intéresserai tout d'abord aux archives de la chorégraphie viennoise Gertrude Bodenwieser (Ms 9263) et aux documents afférents dans les

Mercredi 11 Juin | Résumés

Poésie du geste : Arts de la danse et du mouvement

Après la danse : utiliser les collections d'arts du spectacle de la Bibliothèque nationale d'Australie pour rebâtir et renouveler les productions passées

Isobel Johnstone, National Library of Australia, Canberra

(Suite)

archives de la bibliothèque. Depuis deux ans, on constate un regain d'intérêt pour Madame Bodenwieser qui immigra en Australie en 1939 et fonda un collectif de danse expressionniste très influent, avec des universitaires et des chorégraphes originaires à la fois d'Australie et d'Europe qui se rendent à NLA pour entreprendre des recherches importantes fondées sur ces collections.

Le regret de Virginia Woolf, lorsqu'elle écrivait sa biographie en 1940, *La Vie de Roger Fry* - «Comment peut-on faire une vie à partir de six cartons pleins de factures de tailleurs, de lettres d'amour et de vieilles cartes postales ?»- est sans doute celui de nombreux utilisateurs d'archives. Dans le cas de la reconstitution d'une représentation, travailler avec des documents d'archives comporte ses propres défis, particulièrement lorsqu'il s'agit de ressaisir l'énergie et la vitalité d'une forme d'art basée sur le mouvement à partir de l'étude d'objets statiques. Mon projet est d'interroger des professionnels des musées et des chercheurs pour en savoir plus sur la manière dont les collections de danse de la NLA sont utilisées pour faire revivre des productions du passé, particulièrement en l'absence de document filmé de répétition ou de rushes. J'établirai quels documents les chercheurs ont trouvé les plus riches en information et en évocation, et poserai la question de savoir si l'objectif de la reconstitution de la représentation est l'authenticité (le désir de retrouver l'original perdu et souvent idéalisé), ou si les collections doivent être surtout utilisées par les praticiens pour stimuler la créativité.

Les régisseurs de demain : exploiter les collections du spectacle musical à l'âge numérique

Miwa Yokoyama, Carnegie Hall, New York

Rob Hudson, Carnegie Hall, New York

Seth Anderson, AVPreserve, New York

Kathryn Gronsbell, AVPreserve, New York

Le Carnegie Hall est une étude de cas à la fois actuelle et précieuse d'une organisation dans le domaine des arts consacrée à la préservation de ses matériaux et à l'amélioration de l'accès des chercheurs spécialisés dans les arts du spectacle et dans les sciences humaines numériques. Nous espérons donner lieu à une discussion vigoureuse autour du Digital Archives Project, une initiative de plusieurs années au Carnegie Hall qui propose de nouvelles solutions, suscitées par le progrès technologique, par rapport aux pratiques plus traditionnelles. Cette communication de groupe mettra en avant les techniques de gestion des collections, l'analyse organisationnelle, le développement taxonomique et comment le Digital Archives Project reflète les besoins en évolution des organisations des arts du spectacle ainsi que des spécialistes de ce domaine.

Les régisseurs de demain : exploiter les collections du spectacle musical à l'âge numérique est une occasion de discuter du Digital Archives Project (DAP), projet du Carnegie Hall qui exploite les nouveaux développements technologiques. Le but du projet est d'assurer l'héritage du Hall et de le préserver pour les générations futures tout en créant des manières de stocker les nouveaux matériaux qui étaient ses programmes artistiques et pédagogiques. Miwa Yokoyama, directeur du Digital Project au Carnegie Hall, examinera les bases de ce projet, ses objectifs et son évolution en ce qui concerne la préservation et l'accès. Seth Anderson et Kathryn Gronsbell de AudioVisual Preservation Solutions parleront de la sélection et de mise en œuvre de systèmes et de politiques de gestion des fonds numériques au Carnegie Hall. Ils aborderont aussi les opportunités uniques que le projet a mises en relief pour une approche tout à fait repensée de la préservation, la gestion et l'accès aux collections, et pour le développement de la taxonomie interne au sein de cette organisation des arts du spectacle. Rob Hudson, archiviste associé au Carnegie Hall, présentera la Performance History Search de Carnegie Hall, une immense réussite en termes de facilité de recherche plus vigoureuse et de l'examen poussé d'archives qui représentent presque 50,000 événements

Mercredi 11 Juin | Résumés

Poésie du geste : Arts de la danse et du mouvement

Les régisseurs de demain : exploiter les collections du spectacle musical à l'âge numérique

Mina Yokoyama, Carnegie Hall, New York

Rob Hudson, Carnegie Hall, New York

Seth Anderson, AVPreserve, New York

Kathryn Gronsbell, AVPreserve, New York

(Suite)

historiques qui ont eu lieu au Carnegie Hall. La communauté des bibliothécaires des arts du spectacle, des archivistes et des professionnels du musée doit évoluer pour tenir compte des besoins en constante évolution des chercheurs qui utilisent leurs fonds riches et divers. Pour répondre à cet appel, le Carnegie Hall entreprend des activités telles que le Digital Archives Project et le Performance History Search, et espère ouvrir un débat critique avec les personnes qui se préoccupent de ces sujets dans les communautés concernées.

Media in Motion : L'intégration des archives et des enregistrements de spectacle au Dance Theatre de Harlem

Nichole Arvin, Dance Theatre of Harlem, New York

Media in Motion est un cours qui a été développé suite à mon travail sur le fonds substantiel des archives produites par la Dance Theatre de Harlem durant plus de quarante ans d'histoire. À la clôture de mon stage je suis restée une année supplémentaire afin de collaborer avec la conservatrice, Judy Tyrus à l'étude de ce fonds. En réfléchissant sur l'héritage de la compagnie et de ses archives, nous avons commencé à considérer la manière dont nous pourrions mieux intégrer ce riche bagage au vécu de la prochaine génération de danseurs.

Le cours a été conçu afin d'introduire les archives dans les activités de l'école et auprès des étudiants de la Dance Theatre de Harlem; il peut toutefois servir de modèle pédagogique pour intéresser les étudiants des arts du spectacle à la recherche trans-disciplinaire. La version pilote du cours (que j'ai donnée avec Judy Tyrus) sera ici prise comme base pour l'intégration des archives et de la recherche dans la salle de cours des arts du spectacle.

Media in Motion utilise les médias et les technologies numériques non pas simplement pour relayer des informations. Les étudiants produisent aussi activement des nouveaux contenus médias fondés sur des exercices conçus pour des recherches plus approfondies à travers le prisme de la création. Ce processus était une situation dans laquelle les artistes/étudiants peuvent faire l'expérience de travailler avec des médias divers dans un contexte pratique et réflexif, et peuvent aussi développer une idée de ce qu'implique le travail avec des matériaux d'archives et de l'importance et la complexité de la documentation dans le domaine des spectacles de danse.

Le cours fait usage de modules différents qui offrent aux étudiants une introduction à la composition et aux questions techniques ; celles-ci sont intégrées au sein de débats plus larges sur la culture du spectacle. En utilisant les matériaux d'archives et de la bibliothèque du Dance Theatre de Harlem comme point de départ, les étudiants se sont familiarisés avec l'histoire complexe de la compagnie, celle de ses fondateurs et de son héritage artistique qui a contribué à façonner les perceptions du monde entier sur la question de la diversité dans le ballet.

Cette introduction aux archives a aussi partiellement servi de cours d'histoire alternative de la danse. Des personnages importants et des moments-clé dans l'histoire de la danse ont ainsi pu être présentés. Les projets et les recherches des étudiants furent complétés par la participation très appréciée des équipes de la Jerome Robbins Dance Division, de la New York Public Library for the Performing Arts, ainsi que de divers intervenants extérieurs.

Jeudi 12 Juin | Résumés

Humanités numériques et arts du spectacle: Construire des communautés

Séance plénière

Le projet des registres journaliers de la Comédie-Française, un projet de recherche et de numérisation transatlantique

Agathe Sanjuan, Comédie-Française, Paris

Jamie M. Folsom, MIT HyperStudio, Boston

Le fonds des registres journaliers conservé à la bibliothèque-musée de la Comédie-Française est un ensemble exceptionnel. Il s'agit du seul ensemble documentaire aussi complet permettant de retracer l'activité d'une troupe sur une aussi longue période (1680-2014). Le projet s'intéresse plus particulièrement à la période de l'Ancien Régime. La plupart des troupes aux XVIIe et XVIIIe siècles tenaient en effet le registre de leurs comptes et représentations mais la plupart de ces séries ont été perdues ou sont incomplètes. Les registres que nous avons numérisés permettent de comprendre le rôle économique, artistique et social du théâtre et des comédiens, en regard de la société qui les entoure et du reste du paysage théâtral parisien.

La bibliothèque-musée de la Comédie-Française fédère autour de ses collections un réseau d'universités françaises et américaines : l'Université Paris Ouest-Nanterre, l'Université Paris-Sorbonne, l'Université de Poitiers, le Massachusetts Institute of Technology et l'Université de Harvard. Les registres du théâtre ont été numérisés pour la période 1680-1793, une base de données a été conçue par le MIT, alimentée par des chercheurs veillant à transcrire les informations qu'ils contiennent : pour chaque jour, les pièces représentées, les recettes, le nombre de places vendues par catégorie, ainsi que quantité d'événements, incidents, anecdotes touchant la représentation. La mise en regard d'images d'excellente qualité et l'exploitation statistique des données des registres permettent au chercheur d'envisager différemment la recherche qui nécessitait jusque-là de longues heures de dépouillement. On peut donc imaginer que ce prototype d'outil informatique en sciences humaines va révolutionner la recherche : en offrant une puissance d'analyse inédite sur un fonds unique au monde par sa complétude et la qualité des informations qu'il contient, mais aussi en proposant un modèle de recherche collaboratif. La numérisation des registres de dépenses (à mettre en relation avec les recettes) et des registres de feux (donnant les distributions) complète le corpus initial, permettant de retracer toute la vie du premier théâtre de France sous l'Ancien Régime : carrière d'acteurs, stratégies de programmation, équilibre financier des spectacles, événements politiques ayant un impact sur l'activité théâtrale etc.

La communication propose de présenter rapidement le contexte institutionnel favorable au développement de tels projets d'Humanités numériques, qui plus est, transatlantique, par la participation décisive du MIT dont le laboratoire Hyperstudio est spécialisé dans ce type de bases de données. Une présentation de la base de données et de son fonctionnement sera proposée aux congressistes.

La quadrature du cercle : accès virtuel et physique aux archives de l'éphémère dans les collections de théâtre d'Harvard

Micah Hoggatt, Harvard Theatre Collection, Harvard University, Cambridge

Alors que nous entrons dans l'ère des archives numériques natives et des fac-similés numériques réalisés à partir de documents physiques, comment concevoir un accès responsable aux archives de l'éphémère dans le domaine des arts du spectacle ? Quels sont les besoins des chercheurs et des professeurs à l'égard de ces documents éphémères relatifs au théâtre ? Cela dépend en partie du directeur et de son projet de recherche, ou du professeur et de ses objectifs pédagogiques. Parmi les utilisateurs de la collection théâtrale d'Harvard, on observe des besoins contradictoires – une demande d'accroître la numérisation et une demande d'accéder plus largement aux documents physiques. Cette communication se propose d'étudier comment ces besoins se sont manifestés et comment nous avons tenté d'y répondre.

Humanités numériques et arts du spectacle: Construire des communautés

La quadrature du cercle : accès virtuel et physique aux archives de l'éphémère dans les collections de théâtre d'Harvard

Micah Hoggatt, Harvard Theatre Collection, Harvard University, Cambridge

(Suite)

Cette communication abordera les différents types de publics qu'une collection en arts du spectacle attire : chercheurs, praticiens, étudiants etc. Tous ces groupes ont des besoins différents, certains sont mieux satisfaits à travers l'accès à des fac-similés numériques, et d'autres éprouvent la nécessité de consulter physiquement les objets. Cette discussion se concentrera autour de cas concrets de collaborations avec différents types de publics : entre autres des chercheurs à distance, menant eux-mêmes une politique de numérisation à travers leurs demandes de reproduction, des acteurs, des metteurs en scène, des dramaturges et des compositeurs dont le travail nécessite d'expérimenter concrètement les objets physiques, des étudiants de premier cycle auxquels il est demandé chaque semaine de se confronter aux documents physiques pour ensuite en discuter en classe, des étudiants de premier et deuxième cycle qui ont la charge de localiser et de numériser des documents conservés dans les collections pour en présenter en ligne à leurs camarades la politique de conservation, et à terme le MOOCs (Massive Open Online Courses), c'est-à-dire le dispositif d'enseignement en ligne.

Au centre de tout cela, il y a le travail courant sur la collection pour accroître le contrôle bibliographique et le niveau de la description. Le souhait du directeur de permettre l'accès à distance et de numériser, combiné aux baisses d'effectifs, a eu pour conséquence de rendre obsolètes nos modes d'accès à cette documentation éphémère (c'est-à-dire que le personnel cherchait lui-même dans des séries non cataloguées). Au-delà de l'objectif (décevant) de transparence quant à la propriété, tout projet de numérisation nécessite au moins un minimum de métadonnées. Une équipe transverse a été constituée pour répondre à ce problème et la collection s'oriente vers un modèle de description plutôt que de se limiter au rangement physique. Les méthodes de description que nous avons employées seront débattues, tout comme leurs implications sur les acquisitions, les références, la numérisation et l'accès physique. Bien que cette communication soit spécifique au travail actuel dans les collections théâtrales d'Harvard, nous espérons qu'elle sera d'un intérêt plus large, en tant qu'elle reflète des expériences concrètes de collaboration avec des chercheurs sur la description bibliographique, l'accès numérique et physique aux collections.

Le nouveau site web du Grand Théâtre – Opéra National : intégration et partage, étude de cas.

Monika Chudzikowska, Theatre Museum, Varsovie

Katarzyna Wodarska-Ogidel, Theatre Museum, Varsovie

Le Musée du Théâtre de Varsovie fait partie d'une importante compagnie de théâtre, le Grand Théâtre – Opéra National, bien qu'à sa création, à la fin des années cinquante, il était un secteur du Musée historique de Varsovie. Des objets liés à l'histoire du théâtre polonais font donc partie de notre collection sans être un legs de l'Opéra national. Cette situation de coopération forcée a toujours généré de nombreux problèmes entre le Musée et la compagnie de théâtre, ainsi que pour les employés des deux institutions. Mais, grâce au nouveau site web et au processus de numérisation, cela a commencé à changer. Le service du marketing a commencé à collaborer avec les archives du Grand Théâtre – Opéra national, la bibliothèque musicale et le Musée du Théâtre dans le développement du nouveau site web, qui devrait devenir une interface pour les employés du théâtre, pour les visiteurs et pour les clients sans liens particuliers à la compagnie de théâtre. Il donnera accès à la collection du Musée, à la collection de la bibliothèque musicale et aux archives de la compagnie de théâtre. Ce projet implique de reconstruire, pour la première fois, le répertoire de la compagnie depuis le XVIIIe siècle. Ce processus est très compliqué vu le contexte historique. Au cours de son histoire, le théâtre a été successivement sous autorité polonaise, prussienne puis russe. Depuis la destruction totale de ses archives

Jeudi 12 Juin | Résumés

Humanités numériques et arts du spectacle: Construire des communautés

Le nouveau site web du Grand Théâtre – Opéra National : intégration et partage. Étude de cas.

Monika Chudzikowska, Theatre Museum, Varsovie

Katarzyna Wodarska-Ogidel, Theatre Museum, Varsovie

(Suite)

en 1944, toutes les recherches sur la compagnie doivent être effectuées dans des archives à l'étranger, surtout à Saint-Petersbourg. Ce qui nous aide vraiment dans ce projet est la collection énorme d'affiches, de coupures de presse et de photographies du Musée du Théâtre. Des années de travail avec les méthodes traditionnelles de collection et de recherche ont permis la création de cette ressource moderne pour les spécialistes et les amateurs de théâtre. Cependant, l'utilisation des objets du Musée dans ce projet permet leur numérisation et leur placement dans le domaine public. Pour cela nous utilisons les méthodes traditionnelles de description, mais le système numérique demande un effort supplémentaire. Il est nécessaire que nous donnions une nouvelle vie numérique à nos objets en les balisant. C'est un nouveau travail. Nous ne créons pas seulement une description en analysant l'objet lui-même, mais nous sommes également obligés de trouver ses liens avec l'extérieur. Le Musée du Théâtre est aussi engagé dans la création d'une animation de l'histoire et l'architecture du Grand Théâtre, qui utilise des méthodes de démonstration en 3D et qui montre la structure du bâtiment et son évolution de 1833 jusqu'à maintenant. L'auteur de cette animation, qui n'est pas seulement graphiste mais aussi architecte, a fait énormément de recherches non seulement dans notre collection mais aussi dans les collections d'autres institutions et il a même trouvé des documents intéressants jusqu'ici inconnus. Encore une fois, les méthodes de recherche classiques furent la base qui permit la création d'une nouvelle ressource numérique, le nouveau modèle numérique du bâtiment théâtral et de toutes ses évolutions. Nous aimerions montrer que les sciences humaines numériques sont fortement liées aux méthodes de recherche classiques ; ces dernières sont en fait souvent à la base des nouveaux développements. Nous voulons aussi montrer comment un programme de numérisation peut rendre possible la coopération entre des départements différents au sein d'une même institution.

Métamorphose : l'art en mutation au secours des arts du spectacle

Alan Jones, Royal Conservatoire of Scotland, Glasgow

Ce texte d'opinion se propose de revenir sur les débats actuels à propos de la nécessité des bibliothèques, mais aussi sur la manière dont les collections sont gérées dans l'ère du numérique. Nous examinerons ce nouveau contexte, en tant que défi positif.

«Les bibliothèques et les humanités numériques poursuivent des buts similaires. Ne vous questionnez plus à savoir si la bibliothèque a encore un rôle à jouer, ou ce qu'elle est, mais engagez-vous au coeur de projets virtuels qui sont déjà en cours. Mobilisez-vous pour demander un élargissement de votre rôle et de vos responsabilités afin de pouvoir vous y consacrer. Devenez des producteurs/créateurs de contenu en collaboration avec les chercheurs plutôt que leurs serviteurs. »(1*)

Souvent, les préoccupations et les besoins d'un bibliothécaire en arts du spectacle, d'un conservateur des collections théâtrales, d'un archiviste, d'un chercheur ou d'un professionnel du spectacle, sont perçus comme divers et divergents alors qu'en fait, ils ne le sont pas. Qu'est-ce qui différencie la manière d'entraîner un acteur, un danseur ou un décorateur, de celle d'enseigner à un comptable ou à un historien ? Le rôle fonctionnel du bibliothécaire, de l'archiviste et du conservateur, traditionnellement, a été lié à la technologie; alors que l'environnement numérique est désormais la norme dans le monde des collections, je voudrais revenir sur ce qui fait que nous sommes différents, et voir comment ces différences pourraient nous indiquer comment nous développer dans le futur.

La SIBMAS a été fondée il y a soixante ans, alors que les professionnels de l'information réalisèrent au début des années cinquante que le soutien et l'engagement professionnels nécessaires aux arts du spectacle différaient de la gestion des autres collections. Cela nécessitait une autre approche et les professionnels de l'information avaient besoin de penser différemment.

(1*)Que sont les humanités numériques et que font-elles à la bibliothèque? Micah Vandergrift, Juin 2012. <http://www.inthelibrarywiththeleadpipe.org>

Vendredi 13 Juin | Résumés

Les objets et leurs légendes : culture matérielle et éphémère

Séance plénière

Remédiations. Le spectacle dans l'exposition, un art de la manipulation

Aurélië Rezouk, Université de Rouen, Rouen

L'exposition, matérielle ou virtuelle, est un mode de communication des collections des arts du spectacle privilégié autant que périlleux, qui anticipe ou excède la demande des spécialistes pour aller au devant d'un public dont il s'agit de susciter l'intérêt pour les collections elles-mêmes et, au-delà, pour le domaine du spectacle, dans une perspective explicitement prosélyte. Or cette présentation ne saurait viser à une re-présentation, une résurrection du spectacle passé : dans l'exposition, celui-ci est soumis à une re-médiation, qui remodèle à la fois l'objet et la réception qui en est faite. L'exposition, et en amont la fabrique de l'archive, implique nécessairement des modifications essentielles du matériau spectaculaire (le spectacle lui-même, l'objet issu du spectacle). En ce sens, l'exposition peut être pensée comme l'un des temps de l'événement spectaculaire, celui de la (ré)appropriation de la matière du spectacle par le spectateur devenu visiteur. Une réappropriation qui peut être doublement comprise comme interprétation (par l'expositeur/par le visiteur) et comme manipulation du matériau : manipulation intellectuelle et sensible, effective et virtuelle – comparaison, focalisation, occultation, accélération, ralenti, répétition, déplacement relèvent d'un art du montage, pour lequel les technologies numériques constituent un outil privilégié. Il est possible de montrer que l'exposition est un lieu où il devient loisible, conjointement, de penser le spectacle et d'en faire l'essai. Dès lors, loin de penser la préservation du spectacle en termes nécessairement déceptifs (une tâche à la fois nécessaire et impossible, à laquelle nous serions tenus de procéder malgré tout et au mieux), selon une économie de la perte, il est possible de concevoir la constitution (et l'exposition) des collections en termes de plus-value et de façon opératoire, en fonction des fins assignées à l'exposition – en vue des opérations qui nous sembleront propres à cet espace en marge, en amont ou en aval du spectacle. Il s'agira de faire, là, ce que l'on ne peut pas faire durant le spectacle, et par le spectacle. En conséquence, quel matériau, et, plus encore, quelles manipulations du matériau pouvons-nous privilégier ?

Nous nous proposons, à partir d'une approche philosophique de l'exposition, de dégager, en forme de programme, les lignes de force de cette re-médiation, en proposant quelques exemples concrets à l'appui de nos propositions ; nous choisirons de nous intéresser spécifiquement à la question de l'espace scénique (du décor au mouvement).

Collectionneur, objet, chercheur : rematérialiser l'interaction des étudiants avec les objets physiques de la collection de théâtre de l'Université de Bristol

Sophie Johns, Bristol University Theatre Collection, Bristol

Les collections de théâtre de l'Université de Bristol forment le second plus grand centre d'archives et musée en Grande-Bretagne et elles se situent sur le site du département d'études théâtrales. Les étudiants ont à portée de main des ressources inestimables mais comment les invitons-nous à entrer en contact avec ces objets de manière créative, variée et imaginative, en regard de l'attrait apparemment plus grand des archives numérisées ? Comment rallumer la passion pour la poussière et la corvée de fouiller dans des boîtes de matériaux tangibles ? Encourager les chercheurs à s'investir dans la prochaine vie de ces objets en devenir à travers l'identification, le classement et l'exposition est à l'image de ces récits personnels de collectionneurs, qui, pour la première fois, ont décidé de placer ces objets en cet endroit, induisant les actes de conservation et de catalogage, l'art, la représentation, tout comme l'histoire au sein même de la recherche archivistique.

Cette communication propose de se pencher sur les collectionneurs dont les histoires personnelles donnent accès à des mondes de compréhension historique, portés par les archives et même au-delà. Les collectionneurs ne donnent pas seulement aux archives un lieu de conservation, ils leur donnent une nouvelle vie, celle qui est trop facilement oubliée face à la vitalité évidente de l'information numérique. A partir du moment où les collections prennent valeur d'archives,

Vendredi 13 Juin | Résumés

Les objets et leurs légendes : culture matérielle et éphémère

Collectionneur, objet, chercheur : rematérialiser l'interaction des étudiants avec les objets physiques de la collection de théâtre de l'Université de Bristol

Sophie Johns, Bristol University Theatre Collection, Bristol

(Suite)

elles sont un des buts des chercheurs dans leur quête personnelle de témoignages vécus en immersion dans le passé du théâtre et de la représentation. L'objet est lui-même le collectionneur et le collectionneur l'objet dans une collection de théâtre. Tous deux sont des narrateurs réciproques et forment avec le chercheur une relation triangulaire de dissémination de l'histoire. En ayant à l'esprit les arguments pour ou contre la légitimité d'une histoire subjective et anecdotique, il est important maintenant de trouver une méthodologie qui utilise la perspective et les circonstances individuelles dans la recherche historique. La compréhension personnelle du texte, de l'objet, du corps et du contexte est le plus grand héritage phénoménologique offert aux historiens par la recherche sur le théâtre et la représentation, et est une modalité qui constitue le premier plan de la conscience académique sur le théâtre et la représentation au début même de l'étude. C'est ce qui pourrait attirer les étudiants désireux de générer des histoires nouvelles et diverses à partir d'objets d'archives tangibles et tri-dimensionnels. Cette présentation se référera en particulier aux perspectives oubliées et marginales où m'ont mené mes études doctorales à partir de la collection théâtrale de Bristol. Par exemple, dans la collection de théâtre de femmes, nous pouvons constater qu'un examen des agendas des collectionneurs (en l'occurrence pour réunir d'autres collectionneurs et contributeurs en une communauté de recherche fondée sur un comportement socio-politique et artistique) a fait converger théories et concepts interdisciplinaires; cet éclairage peut nous aider à gérer et redonner vie de manière attrayante aux collections d'archives papier.

Scènes vues du plateau : documentation numérique et accès

Morgen Stevens-Garmon, Museum of the City of New York, New York

De par sa nature même, le théâtre est éphémère, c'est-à-dire qu'il se déroule pendant une certaine durée puis disparaît. Pourtant, le processus peut être répété tout au long de la production, chaque représentation est différente, conjuguant les mille détails d'un même moment. Après que le rideau tombe pour la dernière fois, ce qui reste se résume à des témoignages concrets : costumes, conduites, esquisses de décor, brochures annotées, enregistrements, notes, programmes, photos de scène et affiches. Jusque-là, la plupart des études sur le théâtre se sont concentrées sur le texte, cette part écrite et publiée. Cependant, durant la dernière décennie, la plupart des centres d'archives en arts du spectacle ont commencé à numériser leurs sources primaires si riches, donnant ainsi un accès résolument généralisé à l'évidence de l'événement théâtral.

En décembre 2010, le Musée de la Ville de New York a créé un portail en ligne autour de ses collections. Parmi les collections actuellement accessibles, on compte les photographies de scène de la compagnie de Byron, captant ce que le public pouvait voir au tournant du XIXe siècle, des négatifs du studio de Broadway Lucas-Pritchard/Lucas-Monroe datant du milieu des années 1930 à 1950, et une collection de théâtre yiddish qui compte une documentation photographique aussi bien que des affiches, des dessins et des documents de production. Cette communication porte sur ces trois collections, mais se concentre sur un projet de numérisation actuellement en cours. Le musée est en train de numériser et de cataloguer 30 000 images des productions théâtrales new-yorkaises grâce au soutien d'une bourse attribuée pour deux années par l'Institut des Services des Musées et des Bibliothèques. Commentant les processus logistiques de traitement d'un projet de numérisation à grande échelle, je me préoccuperais des questions de standards de préservation, je discuterai de la généralisation des métadonnées d'autorités reconnues pour comprendre certaines ressources comme la base de données internet Broadway, et explorer comment les outils proposés par le portail du Musée pourraient être élargis pour étendre la communauté des utilisateurs déjà enregistrés aux praticiens du théâtre, aux professeurs et aux historiens.

Vendredi 13 Juin | Résumés

Les objets et leurs légendes : culture matérielle et éphémère

Communications d'exposition

Bases de données du Arts and Theatre Institute

Helena Hantáková, Arts and Theatre Institute, Prague

Cette communication présentera le Arts and Theatre Institute qui est un centre moderne d'information et de recherche ; sa mission principale est de fournir un service d'information complexe dans les domaines du théâtre, du ballet, de la danse, du théâtre de marionnettes et d'autres genres des arts du spectacle à un public tchèque et étranger. L'Institut dispose d'une des bibliothèques du théâtre les plus grandes d'Europe, d'une bibliothèque de vidéos, d'archives photographiques et d'une collection riche en documents et en bibliographie. Les collections sont disponibles à travers les bases de données qui seront le thème principal de cette communication.

« Le spectacle archive le spectacle » au New Museum : la ré-évaluation de la responsabilité d'un musée envers les œuvres d'art performatives

Tara Hart, New Museum, New York

La relation d'interdépendance du spectacle et de sa documentation a suscité des débats très vigoureux pour plus de trente ans. Les œuvres d'art fondées sur la performance des années soixante et soixante-dix s'étaient investi dans la tentative de rompre avec les normes de tradition, permanence et catégorisation qu'on associe généralement aux musées d'art moderne. Par conséquent, le domaine de l'objet dans le marché de l'art s'est accru au point qu'il comprend aussi des œuvres qu'on considère comme éphémères, dé-matérialisées ou qui dépendent du temps. Même si cela n'a pas été une évolution facile, beaucoup d'institutions comme le MoMa et le Guggenheim ont mis au point des méthodes d'acquisition d'œuvres d'art conceptuel, d'art d'installation ou d'art performatif, dont des œuvres de danse. Par exemple, des instructions données à une institution par un artiste, des modes autorisés de ré-performance et de la rémunération en échange de droits d'auteur.

Fondé en 1977, le New Museum a été conçu sur le modèle du programme d'expositions temporaires de la Kunsthalle. Comme l'a dit Brian Wallis, ancien conservateur du musée, le New Museum cherche à être un « dépôt d'idées ». En tant qu'institution qui ne fait pas de collection, l'activité du Musée se concentre sur la présentation et la commission de diverses formes d'art, dont l'art live et l'art de performance. Ceci peut être considéré une forme alternative de soutien qui rend possible la création de nouvelles œuvres. Même si l'institution n'essaie pas de posséder, de remettre en scène ou de reproduire des œuvres d'art, ces œuvres sont tout de même soutenues socialement et financièrement. Après que les expositions ou les performances se terminent, leur documentation dans les archives du Musée continue à faire vivre ces œuvres.

Organisée par Travis Chamberlain, « Performance Archiving Performance » (6 novembre – 12 janvier 2013) fut une présentation sur divers supports qui alla à la découverte du processus d'archivage comme son propre mode de performance. Des projets de a canary torsi, de Jennifer Monson, de Julie Tolentino et de Sara Wookey se sont confronté à l'archive en tant que médium par leur intégration du fait d'enregistrer, d'entreposer, d'indexer et de redistribuer au sein de la performance elle-même. Ces divers projets ont aussi été l'occasion de réévaluer le rôle des archives par rapport à la performance ainsi que de réévaluer la responsabilité du Musée pour leurs formes en tant qu'archives qui sont en évolution constante. Cette communication s'intéressera à la façon que ces projets d'artiste récents ont influencé les pratiques de l'institution en ce qui concerne l'archivage des performances et des autres manifestations live. Si, comme beaucoup d'artistes le prétendent, la documentation des performances est incapable d'enregistrer les nuances de l'expérience éphémère qui est justement si essentielle à ce genre, quelle est la valeur des archives à part rendre possible une « expérience authentique » ? Peut-être que les restes matériels d'une performance ne devraient pas être prisés que pour leur ressemblance aux manifestations qu'ils cherchent à préserver, mais pour leur fidélité à la différence générative qu'ils articulent.

Vendredi 13 Juin | Résumés

Les objets et leurs légendes : culture matérielle et éphémère

Les archives régionales de théâtre : changer les paradigmes selon les besoins et nos élans

Arturo Díaz Sandoval, National Institute of Fine Arts, Mexico

Le thème de ce congrès illustre bien notre préoccupation actuelle envers les réinterprétations possibles de la culture théâtrale mexicaine en fonction de la reconnaissance, de l'utilisation et de l'augmentation de la documentation disponible. Cette réflexion s'étend aux relations entre les divers acteurs sociaux, les recherches actuelles et la compréhension de l'acte de création scénique par les disciplines des humanités qui les étudient.

Les archives sont issues des documents et informations acceptés comme étant la référence de l'histoire. La diffusion de ces connaissances relève de la promotion d'un patrimoine documentaire plutôt que de la mise en valeur de la mémoire, mission originale de notre institution. Cette vision axée sur le patrimoine, émanant principalement de la capitale du pays, favorise une hégémonie du savoir sans possibilité de confrontation avec les connaissances issues des régions.

Au Mexique, on ne compte que deux centres d'archives spécialisées sur les arts de la scène provenant des communautés, puisque le Centre National n'encourage que la production métropolitaine. Nous savons qu'il existe une richesse documentaire sur les manifestations théâtrales produites dans les autres états mais ces documents demeurent inaccessibles par manque de moyens financiers ou de conservation.

Récemment, nous avons établi des liens directs avec diverses institutions, universités et centres d'arts régionaux afin d'offrir notre expérience pour les aider et les inciter à constituer leurs propres sources, leur mémoire et leur histoire. Nous croyons que c'est une manière de nous rapprocher de la mission de notre institution que de constituer un patrimoine plus vaste, qui élargi les notions du théâtre et les relations entre chercheurs et créateurs. Cela permet aussi de générer de nouvelles façons de penser les disciplines liées à la représentation.

Nous allons donc proposer la création de lieux spécifiques dédiés à la documentation scénique régionale selon une approche basée sur les humanités numériques afin de réussir à rendre compte d'une réalité complexe dans une époque de dynamisme technologique.

La musique ne s'est jamais arrêtée : les vies numériques des arts du spectacle

Lisbeth Wells-Pratt, University of Georgia, Athènes

Que se passe-t-il quand les lumières se rallument après un spectacle ? L'expérience de voir un spectacle sur scène live se termine-t-elle à cet instant ? Un spectacle peut-il continuer à exister dans nos mémoires, existant dans une sorte de vie après la mort qui conserve les qualités marquantes d'une expérience de spectacle live ? Dans cette communication, je proposerai une série de méthodologies potentielles qui donnent cette « vie après la mort » aux archives de spectacle à travers des technologies numériques interactives et participatives. Je partagerai une série d'études de cas qui sont le fruit de mes recherches dans des archives de spectacle aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi que des travaux faits par des organisations tels que le American Theatre Archive Project (ATAP) et le Popular Music Heritage, Cultural Memory and Cultural Identity (POPIDUK). Ces études de cas d'institutions de patrimoine culturel et de la création d'archives numériques peuvent éclaircir comment ces organisations traitent les théories des médias numériques et du design des interfaces pour les utilisateurs. Cette démarche devrait nous permettre d'apprendre comment les théories d'interactivité et les technologies internet participatives peuvent illuminer des questions ayant un rapport aux archives comme celle de la présence (« liveness ») et de l'authenticité des spectacles. Je parlerai de comment chacune de ces méthodologies présentent des obstacles et des avantages en ce qui concerne l'expérience live des spectacles sur scène qui transcendent les définitions et conceptions traditionnelles de l'archive. À l'appui de ces études de cas, j'examinerai comment les chercheurs, les artistes et les archivistes peuvent réfléchir d'une manière plus critique sur les intersections de la technologie et du spectacle, et comment ils peuvent encourager la création d'une archive historique qui met l'accent sur la possibilité de l'existence d'une vie posthume dans les archives pour les formes de spectacles live.

Vendredi 13 Juin | Résumés

Les objets et leurs légendes : culture matérielle et éphémère

Musée National du Théâtre (Portugal): collections, stratégies, et ressources en ligne

Ana Patrao, National Theatre Museum, Lisbonne

José Alvarez, National Theatre Museum, Lisbonne

Cette communication prendra la forme d'une courte introduction au Musée National du Théâtre (Portugal), à ses objectifs et à ses collections riches et diverses.

Nous expliquerons les stratégies que nous avons adoptées pour nous rendre accessibles à tous types de visiteurs et d'utilisateurs dans le contexte actuel de contraintes budgétaires et d'un environnement technologique en évolution constante. Nous soulignerons l'importance d'être ouvert à des possibilités de partenariat qui peuvent donner accès à un public plus large, en particulier avec la communauté des arts du spectacle, des universités et des chercheurs, mais aussi avec d'autres types d'institutions et d'associations.

Le but d'essayer d'entrer en contact avec des publics divers est aussi reflété dans notre utilisation des outils technologiques dont nous disposons. Nous présenterons aussi notre base de données bibliographique en ligne ainsi que la base de données en ligne Marriznet – celle-ci est le catalogue collectif des collections de musée qui est organisé par la Direção-Geral do Património Cultural (le Département de Patrimoine Culturel), qui est sous l'autorité du Secrétaire d'État pour la Culture, comme l'est le musée lui-même. Nous montrerons comment nous gérons les caractéristiques particulières de cette collection dans les arts du spectacle, et comment nous essayons de répondre à des attentes diverses en utilisant des outils technologiques qui n'ont pas été conçus pour cette tâche. Nous jetterons aussi un coup d'œil sur la présence de ce musée dans d'autres bases de données et dépôts de documents qui sont disponibles sur internet.

Fêter le théâtre : l'anniversaire comme moyen de construire une communauté

Dorota Buchwald, Theater Institute, Varsovie

Agata Adamiecka-Sitek, Theater Institute, Varsovie

En 2015 la Pologne fêtera le 250e anniversaire de la fondation d'un théâtre national. Vu la magie des chiffres et le pouvoir des bons slogans l'Institut du Théâtre de Varsovie a décidé de saisir cette occasion pour proposer un projet multidimensionnel à long-terme qui vise d'une part à promouvoir le théâtre dans la société polonaise et d'autre part à intégrer le théâtre au sein de la communauté.

Nous avons réussi à convaincre le Ministère de la Culture de fêter notre anniversaire en tant que 250e anniversaire du théâtre public en Pologne. Ce glissement sémantique « innocent » ouvre le débat historique et important sur le rôle et l'importance du théâtre public au sein de notre société contemporaine.

Le projet proposé est devenu une des priorités du Ministère de la Culture polonais. Il se compose d'éléments divers, dont des publications – parmi lesquelles la plus importante est l'Encyclopédie Électronique du Théâtre Polonais créée collectivement par toute la communauté de chercheurs et de spécialistes du théâtre polonais – une plate-forme pédagogique, des congrès, un concours ouvert sur la manière de mettre en scène les œuvres canoniques de notre dramaturgie nationale, entre autres. Dans ce projet, notre but est de tenir le passé et l'avenir en équilibre et d'attirer l'attention du public sur le théâtre en tant qu'un des phénomènes les plus importants de notre culture.

Nous voudrions, dans notre communication, présenter les aspects essentiels de ce projet, sa philosophie et sa pratique.

Vendredi 13 Juin | Résumés

Les objets et leurs légendes : culture matérielle et éphémère

Séance de travail 1:

Bases de données et travaux de numérisation

« Sleep no more » : la base de données des spectacles au Royaume-Uni prend forme

Ramona Riedzewski, Victoria and Albert Museum, Londres

L'Australie, la France, la Belgique et la Slovaquie font partie du grand nombre de pays qui ont des ressources nationales sur le web qui documentent les spectacles qui ont eu lieu dans leur pays. Ces ressources fonctionnent en tant que points d'accès à l'histoire des représentations et, souvent, elles guident les utilisateurs vers des fonds physiques éparpillés à des endroits différents. En grandissant, ces ressources rendent possible des analyses qualitatives et quantitatives sur la répartition des spectacles ; elles ouvrent aussi la voie à l'impact public d'une manière intéressante. Le Royaume-Uni est l'un des pays qui ne possède pas actuellement une telle ressource et il est reconnu depuis longtemps que cela est une des plus grandes lacunes dans les informations disponibles pour les arts du spectacle. Ce ne sont plus seuls les musées, les bibliothèques et les archives qui détiennent des données de ce type mais aussi les chercheurs et les industries du spectacle.

Les premiers pas vers le développement d'une base de données nationale ont été faits en 2005 et 2006 grâce au financement d'un projet pilote pour la création d'une norme nationale ; les premières étapes de ce projet furent décrites dans une communication donnée lors du congrès de la SIBMAS en 2006 (Baxter, « Sharing Performance Data »). En 2012 le travail a repris quand un soutien financier a été trouvé au sein d'un projet de recherche plus large, « Mettre Beckett en scène : l'impact des mises en scène des pièces de Samuel Beckett sur les pratiques et les cultures théâtrales au Royaume-Uni et en Irlande » (« Staging Beckett ») (<http://www.reading.ac.uk/ftt/research/ftt-staging-beckett.aspx>). Ces efforts ont créé une base de données active, fondée sur les données Beckett et donc comprenant aussi des représentations en Irlande et qui fonctionne en tant que ressource publique en-ligne. La base de données plus large est la responsabilité du V&A en tant que collection nationale du Royaume-Uni pour les arts du spectacle.

Cette communication fera le compte rendu de la situation actuelle au Royaume-Uni par rapport à ces développements et décrira les projets au court, moyen et long-terme pour la gestion et pour le développement des contenus, ainsi que les modèles financiers et commerciaux potentiels. Elle parlera des défis que le travail avec des séries de données larges et organisées de diverses manières crée, des problèmes associés à l'intégration des données de recherche produites pendant la phase de développement, et des difficultés suscitées par le fait de faire une tentative pilote avec seulement une partie de toutes les données. Comme pour tous les projets de recherche complexes, on a appris beaucoup de choses en cours de route. Le projet demeure très ambitieux en ce qui concerne sa grandeur et sa méthodologie : la documentation de plus de 800,000 mises en scène est déjà dans le système, et il insiste toujours sur une approche rigoureuse qui est reflétée par son modèle des données ouvert qui pourra être mis en corrélation avec des projets semblables partout dans le monde.

Le Projet de numérisation du Centre de documentation pour les arts du spectacle de l'Andalousie

Catalina Gonzalez, Centre of Performing Arts of Andalusia, Séville

Le processus de numérisation du Centre de documentation pour les arts du spectacle de l'Andalousie a commencé en 1992, presque en même temps que le Centre lui-même. Il s'agissait d'un projet très novateur dont les premiers buts furent de rendre disponible aux chercheurs et aux professionnels des matériaux en format numérique et de préserver les originaux de la détérioration. Pendant plus de vingt ans, les évolutions technologiques et le progrès de l'âge numérique ont été le cadre de notre travail et nous avons été obligés de nous y adapter. En 2009 nous avons aussi commencé à réfléchir à la préservation à long-terme. Récemment, afin de répondre aux besoins des centres de documentation spécialisés en ce qui concerne le catalogage de matériaux sous d'autres formats que celui du livre, nous avons créé ELEKTRA, les Archives numériques des arts du spectacle de l'Andalousie, qui, dans un certain sens, est le fruit de toute notre expérience dans ce domaine.

Vendredi 13 Juin | Résumés

Les objets et leurs légendes : culture matérielle et éphémère

VLAD - un vocabulaire standard pour décrire les arts du spectacle

Dominique Dewind, Archives et Musée de la Littérature, Bruxelles

André Derudder, Bibliothèque du Centre d'Etudes Théâtrales, Bruxelles (not presenting)

Le projet VLAD (Vocabulary for Living Arts Description) a pour objet la création d'un vocabulaire spécifique, multilingue et standard destiné à décrire les arts du spectacle (titre, artistes et fonctions, organisations, genres, lieux et dates de représentation). Il permettra d'établir des liens entre les bases de données, l'objectif étant de rendre possible la réutilisation ou le partage des données sans devoir les dupliquer.

Le projet est porté par cinq partenaires belges, francophones et néerlandophones, tous producteurs d'une base de données de spectacles.

Le vocabulaire commun n'est pas destiné à remplacer les vocabulaires utilisés dans chacune des bases. Il sera simplement apposé à côté des vocabulaires existants afin de traduire les termes dans un langage commun et d'établir ensuite des correspondances entre les différentes bases.

Séance de travail 2: De nouveaux paradigmes dans la documentation du spectacle

Le traducteur universel : le rôle de l'agent de liaison dans les sciences humaines numériques et sa formation

Eugenia Kim, Emerson College, Boston

Tanisha Jones, New York Public Library for the Performing Arts, New York

Neal Harmeyer, Purdue University (not presenting)

La création d'un projet dans les sciences humaines numériques peut être très complexe et faire appel à un grand nombre de spécialistes. Dans le contexte des arts du spectacle, ce personnel peut inclure des archivistes, des bibliothécaires, des informaticiens, des spécialistes dans les domaines concernés ainsi que beaucoup d'autres rôles. On pourrait donc soutenir la thèse qu'un « agent de liaison », quelqu'un qui sert d'intermédiaire (ou « traduit ») entre ces différents groupes, est un élément essentiel de toute équipe dans les sciences humaines numériques. Quelles sont les exigences d'un tel rôle ? Quelles compétences sont nécessaires ? Quelle est la formation requise ? Cette communication s'intéressera à ces questions par le biais de deux exemples contrastés de projets dans les sciences humaines numériques, du point de vue à la fois d'un agent de liaison et du point de vue d'un archiviste/bibliothécaire qui n'est ni informaticien ni spécialiste des sciences humaines numériques. Cette approche a été conçue dans trois optiques différentes : découvrir quelles sont les compétences et les connaissances que les non-informaticiens qui se plongent pour la première fois dans le domaine des sciences humaines numériques peuvent contribuer, identifier l'importance des non-informaticiens dans un projet numérique des arts du spectacle, et savoir comment un non-informaticien peut devenir agent de liaison. Qui plus est, les auteurs expliqueront comment leurs conclusions peuvent aider à former des initiatives dans les sciences humaines numériques dans d'autres institutions avec des collections dans les arts du spectacle. La communication décrira, en conclusion, les compétences précises qu'un archiviste ou un bibliothécaire profiterait d'acquérir et comment il pourrait le faire pour devenir « agent de liaison ».

Vendredi 13 Juin | Résumés

Les objets et leurs légendes : culture matérielle et éphémère

Le projet d'archives du théâtre américain

Helice Koffler, University of Washington, Seattle

Susan Brady, Yale University, New Haven

Le projet d'archives du théâtre américain (ATAP), une initiative de l'American Society for Theatre Research, a été fondé en 2009 pour aider les troupes théâtrales actives à préserver leur héritage. À travers des équipes régionales composées d'archivistes, de dramaturges et de spécialistes d'un bout à l'autre des États-Unis, l'ATAP développe un réseau de ressources et une communauté de pratiquants autour des archives théâtrales. L'ATAP crée aussi des directives et des ateliers pour les archivistes et les professionnels de l'informatique qui peuvent s'intéresser au travail en équipe mais qui n'ont pas forcément travaillé précédemment avec des archives des arts du spectacle.

La relation que l'ATAP entretient avec les fonds spéciaux est essentielle au succès du projet. Si certaines troupes veulent avoir leur propre archive interne, d'autres préfèrent déposer leurs documents et objets dans une bibliothèque ou une archive externe. L'ATAP essaie de relier les troupes avec des dépôts de collections spéciales qui cherchent à documenter l'histoire locale des arts du spectacle. Certains dépôts sont actuellement, ou ont été, en relation avec des troupes ; d'autres ont des fonds ayant un lien avec le théâtre qui n'ont pas toujours été répertoriés ou catalogués suffisamment. Après avoir reçu un don initial des Friends of the University of Washington Libraries, l'équipe ATAP du nord-ouest, qui compte actuellement parmi ses membres la région de Seattle-Tacoma et, en partie, l'Oregon, a reçu des opportunités supplémentaires de financement et s'est lancé dans plusieurs projets qui ont encouragé des institutions de collection à développer des liens avec des troupes de théâtre actives. Par exemple : une enquête sur les fonds ayant un rapport avec le théâtre dans les UW Libraries Special Collections (Seattle, Washington) et le traitement sur place des archives du Miracle Theatre Group (Portland, Oregon) avec le transfert d'une partie des matériaux du MTG aux Oregon Multicultural Archives (Corvallis, Oregon).

Cette communication de vingt minutes de Helice Koffler, directrice de l'équipe de l'ATAP du nord-ouest, et de Susan Brady, co-fondatrice de l'ATAP, présentera le American Theatre Archive Project aux participants du congrès SIBMAS, ainsi que son travail avec les archivistes, avec les pratiquants du théâtre et avec les dépôts pour promouvoir la préservation de l'histoire théâtrale américaine.

Faire face à notre avenir : changer les pratiques de gestion des archives des arts du spectacle

Barry Houlihan, Abbey Theatre, Dublin

Les arts du spectacle et les archives théâtrales sont en train de changer de contenu, de format et de contexte. Aujourd'hui, représentations et productions existent en tant que multiplicité de composants interconnectés. Parmi ceux-ci, on peut compter des apports littéraires, documentaires, artistiques, design et technologiques, dont Sodja Lotker (2008) souligne qu'ils sont une "fragmentation totale" et les décrit comme "la séparation non seulement des scènes, des idées et des thèmes, mais aussi de la représentation elle-même en différents emplacements, espaces et temps, aussi bien qu'en fragmentation du public".

Avec cela en tête et avec des praticiens du théâtre et des universitaires qui redéfinissent leurs propres besoins quant à l'accès et à l'utilisation de la documentation de théâtre, les archives et les archivistes doivent réagir judicieusement. Les pratiques d'accès, l'éthique, les usages et la préservation des archives de la représentation sont devenus des actes de médiation entre le traditionnel et le numérique. Les technologies émergentes vont redéfinir non seulement la manière dont les archives théâtrales seront accessibles, mais aussi où elles le seront, pour quelles raisons, dans quel contexte et dans quel format.

Les éléments de la représentation sont une force fluide à partir de laquelle le théâtre se développe. L'influence des dramaturges, des metteurs en scène, des scénographes, des acteurs et des techniciens sera reconfigurée, tous étant

Vendredi 13 Juin | Résumés

Les objets et leurs légendes : culture matérielle et éphémère

Faire face à notre avenir : changer les pratiques de gestion des archives des arts du spectacle

Barry Houlihan, *Abbey Theatre, Dublin*

(Suite)

reconnus comme contributeurs. Tout comme les collections, les gens, les événements et les lieux sont reliés dans les archives par une accessibilité numérique accrue, l'idée de provenance doit rester le point de mire des archivistes dans la médiation entre les enregistrements des représentations et les formats.

A la bibliothèque Hardiman de l'Université nationale d'Irlande, Galway, les archives de théâtre et de la représentation se sont accrues pour inclure des enregistrements issus de théâtres nationaux et régionaux, de répertoires alternatifs, des héritages, des discours et des contextes créatifs, aussi bien que des initiatives majeures de numérisation. L'enjeu, en regard des changements par rapport aux accès et usages des humanités numériques, sera cette médiation.

L'objet de désir ou cible à atteindre pourrait ne pas contrarier une "fragmentation totale", mais plutôt la reconnaître, la lier et unifier ses fragments, pour promouvoir un utilisateur d'archives accédant avec facilité et fluidité à l'enregistrement, ce qui serait conforme à nos standards et positionnements professionnels comme passerelle entre le traditionnel et le numérique.

Donateurs

La Theatre Library Association (TLA) et la Société des bibliothèques et musées des arts du spectacle (SIBMAS) tiennent à remercier tous leurs partenaires de leur généreux soutien. Sans eux ce congrès ne pourrait avoir lieu.

Merci à Digital Theatre Plus pour le déjeuner sponsorisé le 12 Juin.

Partenaires principaux

Gladys Kriebel Delmas Foundation

Shubert Foundation

Partenaires

British Consulate

City University of New York

Digital Theatre Plus

French Consulate

Routledge

Collaborateurs

Alexander Street Press

EBSCO

Ingram

British
Consulate-General
New York

Routledge
Taylor & Francis Group

ALEXANDER
STREET PRESS