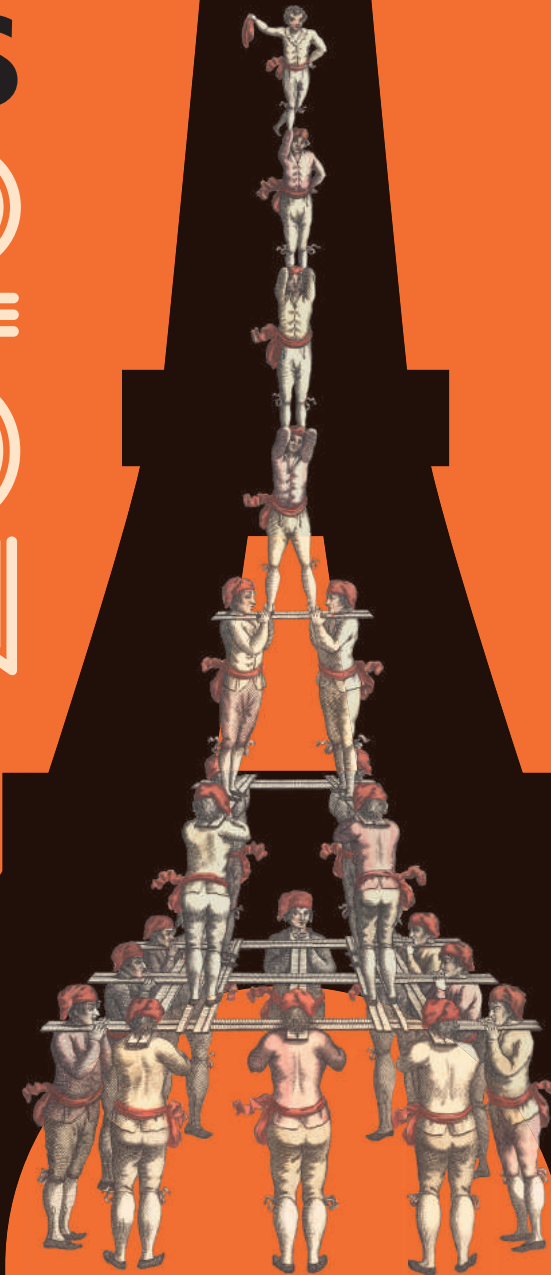

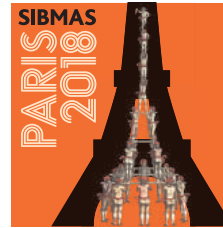
SIBMAS

PARIS 2018

SIBMAS PARIS 2018

RÉUSSIR 5 > 8 JUIN
ENSEMBLE **BEING**
SUCCESSFUL
5 > 8 JUNE **TOGETHER**

Réussir ensemble

Participer, partager,
coopérer pour le patrimoine
du spectacle vivant

5 > 8 JUIN 2018

**32e CONGRÈS
DE LA SIBMAS**

Being Successful Together

Participate, share, cooperate
in safeguarding
performing arts heritage

5 > 8 JUNE 2018

**32th SIBMAS
CONFERENCE**

> PARIS
BIBLIOTHÈQUE
NATIONALE
DE FRANCE

> MOULINS
CENTRE
NATIONAL
DU COSTUME
DE SCÈNE

(BnF) Bibliothèque
nationale de France

Welcome to the Paris SIBMAS Conference, 2018

Paris hosted the SIBMAS conference in 2000. The François-Mitterrand site of the Bibliothèque nationale de France had just been built and the participants had the opportunity to discover the rooms of this new building, to which hundreds of readers currently flock on a daily basis. 18 years later, the landscape has changed again; it is up to the historic site of the Bibliothèque nationale de France, the Richelieu site, to be undergoing refurbishment. The Performing Arts Department is now beautifully located in the heart of Paris's theatre district. This is not the only discovery the participants of this year's conference will do; they will also enjoy a visit to the Centre national du costume de scène et de la scénographie at Moulins in central France, inaugurated in 2006. This new museum has become in just a few years one of the major institutions for the preservation of the heritage of the performing arts in France.

Many other transformations have marked the world of libraries and museums in France and around the world. Digital technologies were in their infancy in 2000; today they are our daily life for the production and sharing of data, for the digitization of collections, e.g. their 3D modelling, or the spread and enhancement of documents and works online. A newer, natively digital kind of archive has emerged, the preservation of which is a fresh challenge. Relationships, especially at the international level, have been incredibly facilitated among our institutions, but also between us and the research community, the artists, and the general public. Opportunities to build networks and work together have multiplied.

This is what drove us to select the following topic for our reflection and exchanges: "Being successful together. Participate, share, cooperate in safeguarding performing arts heritage". This year's communications and debates open up to any kind of joint work, be it within an institution, among institutions, or between institutions and other partners, for preservation, research, or enhancement purposes. Without concealing the unavoidable difficulties of cooperation, the SIBMAS 2018 conference aims to show the undeniable value of sharing ideas and means, as well as the wealth of collective experiences — in one word: to provide evidence that, in the field of performing arts heritage too, unity is strength.

The organizing team worked enthusiastically towards as enthralling and enjoyable a conference as possible. But it is only you who will make it happen. This conference is yours. Participate, react, and ask a question! We hope that through the exchanges, debates, discussions, these moments spent together will result in actual professional improvement and self-enrichment. We wish that after these few days, each of you will return home with many desires, new ideas and projects. We are counting on you, and we express our anticipated thanks to you.

We wish you an excellent conference 2018!

The organizing team

Bienvenue au congrès de la SIBMAS à Paris, 2018

Paris a accueilli le congrès SIBMAS en l'an 2000. Le site François-Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France était encore tout récent et les participants ont pu découvrir les vastes espaces de ce nouveau bâtiment qui accueille désormais des centaines de lecteurs chaque jour. 18 ans plus tard, le paysage a encore changé, c'est le site historique de la Bibliothèque nationale de France, le site Richelieu, qui est en pleine rénovation. Le département des Arts du spectacle y est aujourd'hui magnifiquement installé au cœur du quartier des théâtres de Paris. Ce n'est pas la seule découverte que feront les participants au congrès de cette année car ils auront aussi le plaisir de se rendre au Centre national du costume de scène et de la scénographie à Moulins au centre de la France inauguré en 2006. Ce nouveau musée est devenu en quelques années une des institutions majeures pour la conservation du patrimoine des arts du spectacle en France.

Bien d'autres transformations ont marqué le monde des bibliothèques et des musées en France et partout dans le monde. Les technologies numériques en étaient à leurs débuts en 2000; aujourd'hui elles sont notre quotidien pour la production et le partage des données, pour la numérisation des collections, leur modélisation en 3D par exemple, ou encore la diffusion et la valorisation des documents et des œuvres en ligne. De nouvelles archives, numériques natives, sont apparues dont la conservation est un nouveau défi. Les relations, notamment les relations internationales, ont été incroyablement facilitées entre nos institutions mais aussi entre nous et le monde de la recherche, entre nous et les artistes, entre nous et le public. Les opportunités de construire des réseaux et de travailler ensemble se sont multipliées.

C'est la raison pour laquelle nous avons choisi comme thème de réflexion et d'échange : « Réussir ensemble. Participer, partager, coopérer pour le patrimoine du spectacle vivant. » Les communications et les débats de cette année s'ouvrent à toute forme de travail en commun, que ce soit à l'intérieur d'une institution, entre institutions ou avec d'autres partenaires, au service de la conservation, de la recherche ou de la valorisation. Sans cacher les difficultés inévitables de la coopération, le congrès de la SIBMAS 2018 a pour ambition de montrer l'intérêt incontestable du partage des idées et des moyens, ainsi que la richesse des expériences collectives, en un mot que, pour le patrimoine des arts du spectacle aussi, l'union fait la force.

L'équipe organisatrice a œuvré avec enthousiasme pour faire en sorte que ce congrès soit le plus intéressant et plaisant possible. Mais c'est par vous et avec vous que ce congrès va vraiment se réaliser. Ce congrès c'est le vôtre. Participez, réagissez, questionnez! Nous espérons qu'à travers les échanges, les débats, les discussions, ces moments passés ensemble constitueront un véritable enrichissement professionnel et personnel. Nous formons des vœux pour qu'à l'issue de ces quelques jours, chacun d'entre vous rentre chez lui avec plein d'envies, de nouvelles idées et de projets. Nous comptons sur vous et vous en remercions.

Excellent congrès 2018!

L'équipe organisatrice

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

To find out more about SIBMAS visit our website
www.sibmas.org

À propos de la 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.

Pour en savoir plus sur la SIBMAS, consultez notre site web
www.sibmas.org

PRACTICAL INFORMATION

Bibliothèque nationale de France (BnF)

SITE FRANÇOIS MITTERRAND

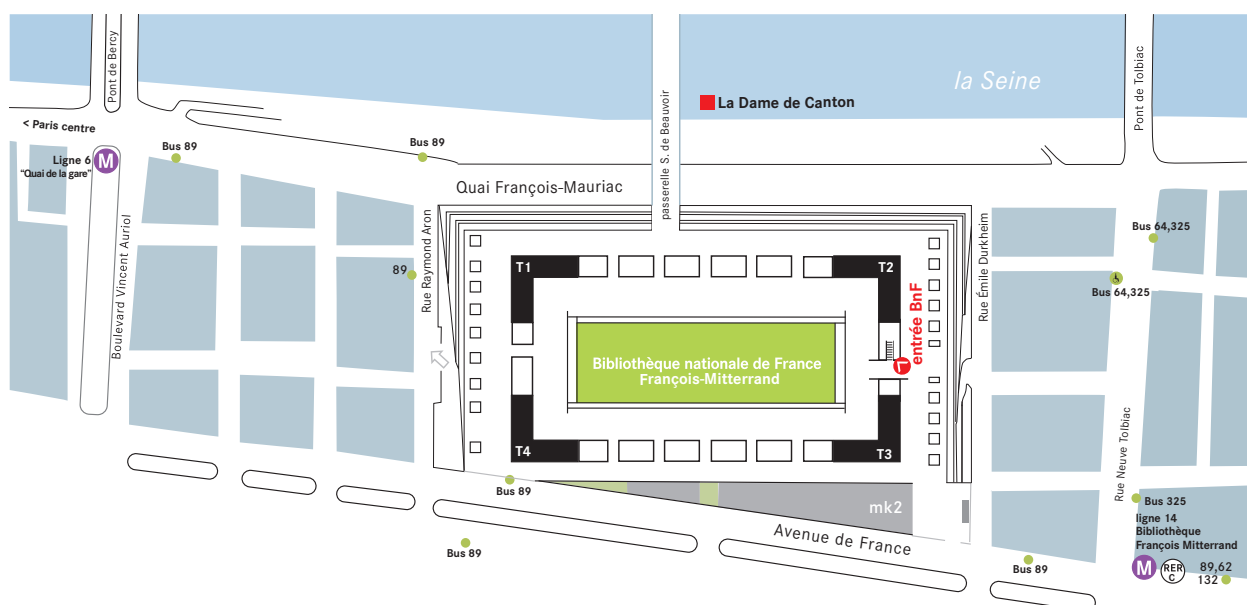
FRANÇOIS MITTERRAND LIBRARY

ADRESSE ET TRANSPORTS / ADDRESS AND TRANSPORTS

Accès par l'entrée EST, face au 25 rue Émile Durkheim (marches) ou avenue de France (de plain-pied), à proximité de l'entrée du cinéma MK2-Bibliothèque, 75013 Paris.
(Adresse postale : Quai François-Mauriac, 75706 Paris Cedex 13)

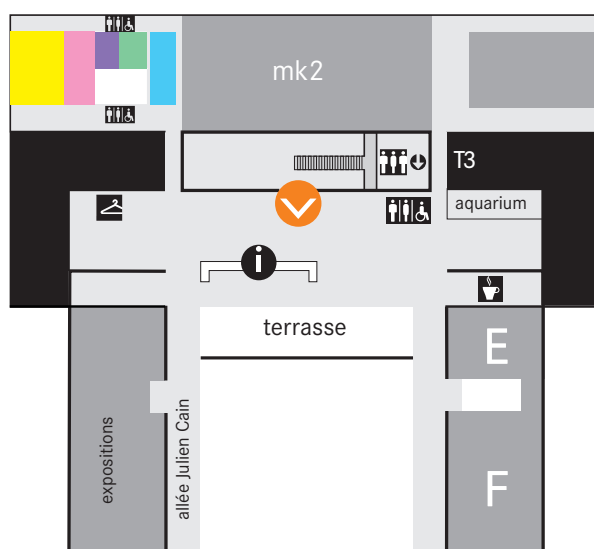
Access through the East entrance facing the 25, rue Emile Durkheim (climbing the stairs) or via the avenue de France (on the same level as the esplanade), near the entrance of the MK2-Bibliothèque cinema, 75013 Paris
(Mailing address: Quai François-Mauriac, 75706 Paris Cedex 13)

- M** Métro lignes 6 (Quai de la gare), 14 et RER C (Bibliothèque François-Mitterrand)
- BUS** Bus lignes 89, 62, 64, 132 et 325

- ✓ Entrée Est
- Foyer
- Petit Auditorium
- Auditorium 70
- Salle des commissions 2
- Salle des commissions 4

- i information
- vestiaire
- toilettes
- ascenseurs
- café de l'Est

INFORMATIONS PRATIQUES

ADRESSE ET TRANSPORTS / ADDRESS AND TRANSPORTS

Accès par le 58, rue de Richelieu, 75002 Paris

- Salon d'Honneur,
- Hall Labrouste, Salle Labrouste
- Rotonde des Arts du spectacle et Galerie Auguste Rondel (3e étage)

Accès par le 2, rue Vivienne, 75002 Paris:

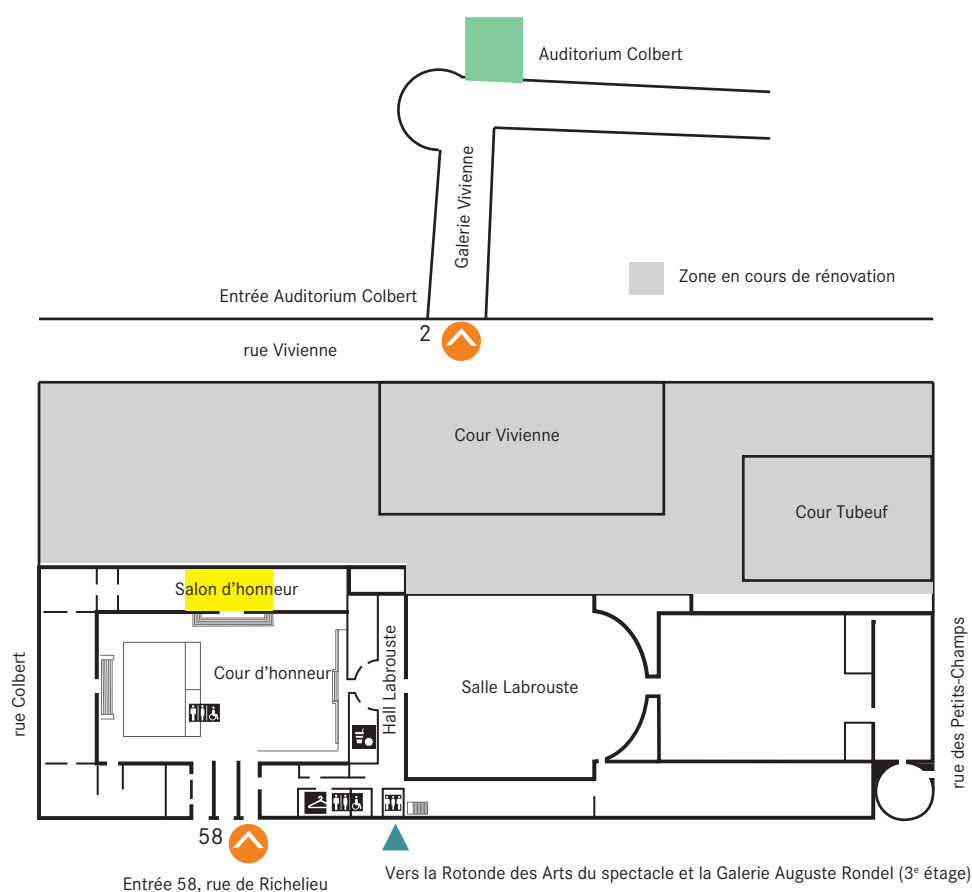
- Auditorium Colbert
- (autre accès possible par la Galerie Colbert, 6 rue des Petits-Champs, 75002 Paris)

M Métro lignes 3 (Bourse), 1 et 7 (Palais-Royal), 7 et 14 (Pyramides)

BUS Bus lignes 20, 29, 39, 67, 74, 85

Bibliothèque
nationale de
France (BnF)

SITE RICHELIEU
RICHELIEU LIBRARY

9:00 10:15	FOYER	REGISTRATION AND COFFEE-CROISSANT			
10:15 10:45	PA ①	OPENING WELCOME AND INTRODUCTION	Sylviane Tarsot-Gillery, BnF Chief executive Jan van Goethem, Sibmas Chairman Véronique Meunier, Sibmas 2018 coordinator		FR/ENG
10:45 11:30	PA ①	OPENING CONFERENCE Marie-Madeleine Mervant-Roux	Performing Arts and Sound Studies: Waking Up Dormant Theatrical Archives (2008-2018)		FR p.20
11:30 13:00	Session 1 When the user becomes an actor PA ①	Alan Jones, moderator Performing Arts Librarian (Drama, Dance, Production & Film), Royal Conservatoire of Scotland			ENG
		Nic Leonhardt	Veo Veo – in '5D': Iconographies of Theatrical Audiences as Archival Bequests of Perception – A Case Study		ENG p.22
		Erin Lee	The Triangle of Communication: Practitioner, Archivist and Academic		ENG p.24
		Anna Valls	«Do you remember? », An ambitious crowdsourcing project for the documentation Catalan performing arts		FR p.26
13:00 14:00	LUNCH				
14:00 16:00	Session 2 Change our mediational practices PA ①	Veerle Wallebroek, moderator Coordinator at Het Firmament (Belgium) and SIBMAS Secretary general			FR/ENG
		Karin Suni	The Library in/as Performance: The "We the Detectives" Project		ENG p.28
		Jeffrey Katz	Teens Take the Stage: The Public Library and the Community Collaborate to Promote Young Performing Artists		ENG p.30
		Pirjo Suvilehto	"We will have a puppet show at a museum." Puppetry and collaborative encounterings in education, university, theatre and library. Cases in early childhood education studies in Finland		ENG p.32
		Nancy Friedland	Performing the Library: a program of student engagement		ENG p.34
16:00 16:30	FOYER	COFFEE BREAK			
16:30 18:00	Session 3 Alternative ways to present our collections PA ①	André Deridder, moderator Deputy head of the library of Literature and Arts, Université catholique de Louvain (Belgium)			FR/ENG
		Rébecca Duffeix and Brigitte Sanvoisin	Re-imagining the permanent visit tour in the museum of Puppet Arts (musées Gadagne): a team process to design a live performance scenography		FR p.36
		Stefan Graebener	Museum to touch - concepts for exhibiting Theater		ENG p.38
		Galina Ivanova	"The Nutcracker: history of the ballet" project		FR p.40
16:30 18:00	Session 4 Artists and archive producers A70	Patrick Le Boëuf, moderator Head of Archival and Printed Collections Unit, Performing Arts Department, BnF			FR/ENG
		Pauline Girard	The catalog of prompt books in the Bibliothèque historique de la ville de Paris		FR p.42
		Hélisenne Lestringant	Freedom, scandal and leeway to fail... even at the museum! Christoph Schlingensiefel's legacy		FR p.44
		Dominique Dewind	Readers alias archive producers...		FR p.46
18:00 18:30	LIBRARY'S PLAZA	GROUP PHOTOGRAPH			
18:30 22:00	DAME DE CANTON	OPENING RECEPTION			

WHERE TO?

BnF, FRANÇOIS MITTERRAND LIBRARY Petit Auditorium (PA) / Auditorium 70 (A70) / FOYER
RESTAURANT ON A BOAT LA DAME DE CANTON

T Simultaneous translation

9:00					
10:15	FOYER	ENREGISTREMENT ET CAFÉ-CROISSANT			
10:15	PA	ACCUEIL ET INTRODUCTION	Sylviane Tarsot-Gillery, directrice générale de la BnF	FR / ENG	
10:45	Ⓟ		Jan van Goethem, président de la Sibmas		
			Véronique Meunier, coordinatrice du congrès		
10:45	PA	CONFÉRENCE INAUGURALE	Arts du spectacle et « Sound Studies » : le réveil des archives	FR	p.20
11:30	Ⓟ	Marie-Madeleine Mervant-Roux	dormantes du théâtre (2008-2018)		
11:30	Session 1	Alan Jones, modérateur		ENG	
13:00	Quand l'utilisateur devient acteur	Bibliothécaire des arts du spectacle au Royal Conservatoire de Scotland et vice-président de la SIBMAS			
	PA	Nic Leonhardt	Vevo Vevo – en 5D: Iconographies des publics de théâtre comme signaux archivistiques de la perception – une étude de cas	ENG	p.23
	Ⓟ	Erin Lee	Le triangle de la communication : praticien, archiviste et chercheur	ENG	p.25
		Anna Valls	« Vous vous souvenez ? » un ambitieux projet de contribution du grand public pour documenter les arts du spectacle catalans	FR	p.27
13:00		DÉJEUNER			
14:00					
14:00	Session 2	Veerle Wallebroek, modératrice		FR/ENG	
16:00	Changer nos pratiques de médiation	Coordinatrice au Het Firmament (Belgique) et secrétaire générale de la SIBMAS			
	PA	Karin Suni	La bibliothèque en/dans le spectacle : le projet « Nous, détectives »	ENG	p.29
	Ⓟ	Jeffrey Katz	Les ados prennent le plateau : la bibliothèque publique et la communauté s'associent pour promouvoir de jeunes artistes de la scène	ENG	p.31
		Pirjo Suvilehto	« Nous ferons un spectacle de marionnettes au musée » : l'art de la marionnette et rencontres collaboratives en enseignement, à l'université, au théâtre et à la bibliothèque. Exemples dans l'enseignement de la pédagogie pour la petite enfance en Finlande.	ENG	p.33
		Nancy Friedland	Mettre en scène la bibliothèque : un programme d'engagement	ENG	p.35
16:00	FOYER	PAUSE CAFÉ			
16:30					
16:30	Session 3	André Deridder, modérateur		FR/ENG	
18:00	Montrer les collections autrement	Directeur adjoint de la Bibliothèque des arts et des lettres de l'Université catholique de Louvain (Belgique)		Ⓟ	
	PA	Rébecca Duffeix et Brigitte Sanvoisin	La conception et la réalisation de la refonte du parcours permanent du musée des Arts de la marionnette (musées Gadagne) : une réflexion collective autour d'une scénographie du spectacle vivant	FR	p.37
	Ⓟ	Stefan Graebener	Un musée à toucher – quelques concepts pour exposer le théâtre	ENG	p.39
		Galina Ivanova	Le projet « Casse-Noisette: histoire du ballet »	FR	p.41
16:30	Session 4	Patrick Le Bœuf, modérateur		FR/ENG	
18:00	Artistes et producteurs d'archives	Chef du service Archives et imprimés au Département des Arts du Spectacle, BnF			
	A70	Pauline Girard	Le catalogue des mises en scène dramatiques de la Bibliothèque historique de la ville de Paris	FR	p.43
		Hélisenne Lestringant	Libérer, provoquer, et se permettre d'échouer... même au musée ! L'héritage de Christoph Schlingensiefel	FR	p.45
		Dominique Dewind	Quand les usagers sont aussi les producteurs d'archives	FR	p.47
18:00	ESPLANADE DE LA BIBLIOTHÈQUE	PHOTOGRAPHIE DE GROUPE			
18:30					
18:30	DAME DE CANTON	RÉCEPTION D'OUVERTURE			
22:00					

LIEUX DU CONGRÈS

BnF, SITE FRANÇOIS MITTERRAND Petit Auditorium (PA) / Auditorium 70 (A70) / FOYER
BATEAU RESTAURANT LA DAME DE CANTON

Ⓟ Traduction simultanée

9:30	Guided tours	<ul style="list-style-type: none"> • Opéra Garnier and Bibliothèque-Musée de l'Opéra • Comédie-Française and Bibliothèque-musée de la Comédie-Française • Théâtre national de la danse Chaillot • Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) • Conservatoire national supérieur des Arts dramatiques (CNSAD) • Bibliothèque nationale de France, Richelieu site
12:30	(previous registration)	<i>Visits followed or preceded by the visit of the Rotonde of Performing Arts Department (BnF - Richelieu)</i>

12:30	SH	RECEPTION HOSTED BY BnF				
14:30						
14:30	Session 5	Joël Huthwohl, moderator			FR	
16:30	Movement Arts	Director of Performing Arts Department, Bibliothèque nationale de France				
	AC	Stephan Dörschel & Thomas Thoraus	To speak with one voice – the Verbund deutscher Tanzarchive – VdT (Association of German Dance Archives) as an example of permanent and interinstitutional cooperation	ENG		p.48
	T	Clare Button	Body Language: working together to open up the Margaret Morris Movement archive	ENG		p.50
		Elisabeth Gavalda & Alix de Morant	Promoting the Collex « Circus Arts » collection in the Raimon Lull University library, Université Paul Valéry Montpellier3	FR		p.52
		Véronique Meunier	Circus arts: a multimedia co-publishing project for a wider audience	FR		p.54
16:30		COFFEE BREAK				
17:00						
17:00	Session 6	Laurence Rey			FR/ENG	
18:00	Focusing on costumes	Curator in charge of preservation. Performing Arts Department, Bibliothèque nationale de France				
	AC	Sylvie Perault	The Théâtre du Soleil, the stage costume and intangible heritage	FR		p.56
	T	Jane Pritchard	Collaborations with costumes	ENG		p.58
18:00	PALAIS-ROYAL GARDENS	PICNIC				
19:30						
20:00	THÉÂTRE DE L'ODÉON	L'AVARE (option) [<i>The Miser</i>] by Molière, directed by Ludovic Lagarde, show in French with English surtitles				
22:45						

WHERE TO?
BnF, RICHELIEU LIBRARY Auditorium Colbert (AC) /Salon d'Honneur (SH)
T Simultaneous translation

9:30
12:30
Visites au choix
(sur inscription préalable)

- Opéra Garnier et Bibliothèque-Musée de l'Opéra
- Comédie-Française et Bibliothèque-musée de la Comédie-Française
- Théâtre national de la danse Chaillot
- Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP)
- Conservatoire national supérieur des Arts dramatiques (CNSAD)
- Bibliothèque nationale de France site Richelieu

Visites suivies ou précédées de la présentation de la Rotonde du département des Arts du Spectacle (BnF - Richelieu)

12:30 14:30	SH	RÉCEPTION OFFERTE PAR LA BnF				
14:30 16:30	Session 5 Les arts du mouvement AC T	Joël Huthwohl, modérateur Directeur du département des Arts du Spectacle de la Bibliothèque nationale de France				FR
		Stephan Dörschel & Thomas Thoraush	Parler d'une seule voix – l'Association des archives allemandes de la danse (VDT), un exemple de coopération permanente entre institutions	ENG	p.49	
		Clare Button	Le langage du corps : travailler ensemble pour ouvrir les archives du mouvement Margaret Morris	ENG	p.51	
		Elisabeth Gavalda & Alix de Morant	Valorisation du fonds d'excellence CollEx « Arts du Cirque » de la Bibliothèque Inter Universitaire Raimon Lull de l'Université Paul-Valéry Montpellier3	FR	p.53	
		Véronique Meunier	Les« Arts du cirque ». Un projet de coédition multimédia au service de publics diversifiés	FR	p.55	
16:30 17:00	PAUSE CAFÉ					
17:00 18:00	Session 6 Focus sur les costumes AC T	Laurence Rey Chargée de la conservation au Département des Arts du Spectacle, Bibliothèque nationale de France				FR/ENG
		Sylvie Perault	Le Théâtre du Soleil, le costume de scène et le patrimoine immatériel	FR	p.57	
		Jane Pritchard	Collaborations avec les costumes	ENG	p.59	
18:00 19:30	JARDINS DU PALAIS-ROYAL	PIQUE-NIQUE				
20:00 22:45	THÉÂTRE DE L'ODÉON	L'AVARE (option) de Molière, mise en scène de Ludovic Lagarde, spectacle en français surtitré en anglais				

LIEUX DU CONGRÈS

BnF, SITE RICHELIEU Auditorium Colbert (AC) / Salon d'Honneur (SH)

 Traduction simultanée

9:30 11:30	Session 7 Digital of course! PA T	Catalina González Melero, moderator Sound and Video records section of the Resource centre for Performing Arts in Andalusia (Spain)	FR	
		Thunnis van Oort European Performing Arts Databases: Towards Transnational and Cross-Disciplinary Cooperation	ENG	p.60
		Clarisse Bardiot Close reading and distant reading, there and back again: analyzing live performance digital traces with ReKall and MemoReKall	FR	p.62
		Nena Couch & Helena Hantakova Databases and Digital Collections: Virtual Spaces for Collection Sharing	ENG	p.64
		Anna Lawaetz Performing Arts and Web Archives	ENG	p.66
9:30 11:30	Session 8 “Necessary” partnerships A70	Aurélie Rezzouk, moderator Senior lecturer in Drama studies, Université de Paris 3 (France)	FR/ENG	
		Seiko Shimura Future of creativity and accessibility of Bunraku – Challenges of cultural policy and management of intangible cultural heritage in Japan	ENG	p.68
		Agathe Sanjuan & Juliette Caron The future Cité du Théâtre (Paris) and its resource centre	FR	p.70
		Julian Meyrick Money and/or Love? The long-term sustainability of the AusStage Database and University and Industry Collaboration	ENG	p.72
		Hans van Keulen & Simon van den Berg The frontpage of history. How a web magazine and a heritage collection can collaborate	ENG	p.74
9:30 11:30	Session 9 The Galway case, panorama of a local partnership S2	Manon Dardenne , moderator Curator in charge of iconographic and photographic collections. Performing Arts Department, Bibliothèque nationale de France	FR/ENG	
		Barry Houlihan Endless Art – Navigating the Digital Archive of Theatre and Performance	ENG	p.76
		Catherine Morris Theatre, Democracy, Memory: the live performance of digital archives	ENG	p.76
		Harriet Reed (to confirm) Collaboration between NUI Galway and the V&A (tentative title)	ENG	p.76
11:30 12:00	FOYER	COFFEE BREAK		
12:00 13:00	PA T	SIBMAS GENERAL ASSEMBLY		
13:00 14:00		LUNCH Coffee offered by Bloomsbury		

WHERE TO?
BnF, FRANÇOIS MITTERRAND LIBRARY, Petit Auditorium (PA) / Auditorium 70 (A70) / Salle des commissions 2 (S2)
 Simultaneous translation

JEUDI 7 JUIN 2018 Matin

PARTENAIRES

9:30 11:30	Session 7 Numérique bien sûr !	Catalina González Melero, modératrice Service des collections audiovisuelles du Centre de documentation des Arts du spectacle d'Andalousie (Espagne)	FR	
	PA T	Thunnis van Oort	Les bases de données sur les arts du spectacle en Europe : vers une coopération transnationale et transdisciplinaire	ENG p.61
		Clarisse Bardiot	Du close reading au distant reading et vice versa: l'analyse des traces numériques du spectacle vivant avec Rekall et MemoRekall	FR p.63
		Nena Couch & Helena Hantakova	Bases de données et collections numériques : les espaces virtuels comme partage de collections	ENG p.65
		Anna Lawaetz	Arts du spectacle et archives du net	ENG p.67
9:30 11:30	Session 8 « Nécessaires » partenariats	Aurélié Rezzouk, modératrice Maître de conférences en études théâtrales à l'Université de Paris 3 (France)	FR/ENG	
	A70	Seiko Shimura	L'avenir de la créativité et de l'accessibilité du Bunraku – défis de politique culturelle et de gestion du patrimoine culturel immatériel au Japon	ENG p.69
		Agathe Sanjuan & Juliette Caron	La future Cité du théâtre (Paris) et son centre de ressources	FR p.71
		Julian Meyrick	Argent et/ou amour ? : la viabilité à long terme de la base de données AusStage et de la collaboration entre l'université et l'industrie	ENG p.73
		Hans van Keulen & Simon van den Berg	À la Une de l'Histoire : collaboration entre un web magazine et une collection patrimoniale	ENG p.75
9:30 11:30	Session 9 Le cas Galway, panorama d'un partenariat local	Manon Dardenne, modératrice Chargée des collections iconographiques et photographiques au Département des Arts du Spectacle. Bibliothèque nationale de France	FR/ENG	
	S2	Barry Houlihan	'De l'Art sans fin" – navigation dans les Archives numériques du théâtre et des spectacles	ENG p.77
		Catherine Morris	Théâtre, démocratie, mémoire : le spectacle vivant des archives numériques	ENG p.77
		Harriet Reed (à confirmer)	Collaboration entre NUI Galway et le V&A (titre provisoire)	p.77
11:30 12:00	FOYER	PAUSE CAFÉ		
12:00 13:00	PA T	ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SIBMAS		
13:00 14:00		DÉJEUNER Café offert par Bloomsbury		

LIEUX DU CONGRÈS

BnF, SITE FRANÇOIS MITTERRAND Petit Auditorium (PA) / Auditorium 70 (A70) / Salle des commissions 2 (S2)

 Traduction simultanée

THURSDAY JUNE 7TH 2018 PM

PARTNERS

13:00	Poster session	Elizabeth Azevedo	Cooperation and collaboration in the formation of the CDT of the University of São Paulo	FR	p.80
14:30	A70	Catalina González Melero	ELEKTRA: digitizing process for the archive, sound and video records in the Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía (Resource Centre for Performing arts in Andalusia)	FR	p.82
13:00	S2 S4	SPONSORS' TIME			
14:30	Session 10	Delphine Pinasa, moderator		FR/ENG	
16:00	Exhibitions organised as partnership: a solution?	Head of the Centre national du costume de scène in Moulins (France)			
		Martha LoMonaco	The Art of Collaboration: Great Partnerships Make Great Exhibitions	ENG	p.84
		Alan Jones & Alexandra Orlova	Theatre collections breaking down borders: Library collections as a catalyst for international knowledge exchange	ENG	p.86
	PA T	Katarzyna Wodarska-Ogidel	"Lagertheatre" - between theater archives and the modern art museum	ENG	p.88
14:30	Session 11	Mathias Auclair, moderator		FR	
16:00	International perspective	Director of Department of Music, Bibliothèque nationale de France			
		Robin Ruysendaal	Living Traditions: The Museum as a Platform for the Promotion and Conservation of Asian Puppet Theatre Traditions	ENG	p.90
	A70	Henrik Lillin	Archive management without borders – Conclusions of a research into the archival practices of five opera houses	ENG	p.92
		Elvyra Markeviciute	Transformations of collaboration: from print to oral history, from Kaunas to Nice	ENG	p.94
14:30	Session 12	Aurélié Rezzouk, moderator		FR/ENG	
16:00	Small institutions, strong determination	Senior lecturer in Drama studies, Université de Paris 3 (France)			
		Eline De Lepeleire & Tom Ruette	"Better together" Inventorying and digitising audiovisual and digital archives of the performing arts	ENG	p.96
		André Deridder & Isabelle Meurrens	Tall oaks from little acorn grows: pooling human resources first	FR	p.98
	S2	Tiffany Nixon	Inviting Collaboration: How Small Archives Can Effectively Partner with Large Universities/Libraries/Museums	ENG	p.100
14:30	Session 13	Libby Smigel, moderator		ENG	
16:00	From within institutional perspectives	Dance Curator and Archivist, Music Division, Library of Congress (USA)			
		Helice Koffler	"Only Connect": The Early Employees Project	ENG	p.102
		Sabrina Offord and Pamela Young	Managing the intangible: Internal Collaboration at the V&A Museum	ENG	p.104
	S4	Morgen Stevens-Garmon	"Look to your own house": Collection outreach within an institution	ENG	p.106
16:00	FOYER	COFFEE BREAK			
16:30	PA T	CLOSING CONFERENCE			
17:15		Carolyn Carlson interviewed by Hélène de Talhouët		ENG / FR	
17:15	PA T	CONCLUSION			
17:45				ENG / FR	
17:45	ALLÉE	Visit of the exhibition <i>Chaillot, une mémoire de la danse</i> (Chaillot, a memory for dance)			
18:30	JULIEN CAIN				

WHERE TO?

BnF, FRANÇOIS MITTERRAND LIBRARY, Petit Auditorium (PA) / Auditorium 70 (A70) / Salle des commissions 2 (S2) / Salle des commissions 4 (S4)

T Simultaneous translation

JEUDI 7 JUIN 2018 Après-midi

PARTENAIRES

13:00	Session poster A70	Elizabeth Azevedo	Coopération et collaboration pour un centre de documentation sur le théâtre à l'université de São Paulo	FR	p.81
14:30		Catalina González Melero	ELEKTRA : le processus de numérisation des fonds documentaires et audiovisuels du Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía	FR	p.83
13:00	S2 S4	LE TEMPS DES SPONSORS			
14:30	Session 10 Exposition en partenariat. La solution ? PA T	Delphine Pinasa, modératrice		FR/ENG	
16:00		Directrice du Centre national du costume de scène à Moulins (France)			
		Martha LoMonaco	L'art de la collaboration : les grands partenariats font les grandes manifestations	ENG	p.85
		Alan Jones & Alexandra Orlova	Les collections théâtrales font tomber les barrières : les collections de bibliothèques en tant que catalyseurs des échanges internationaux de connaissances	ENG	p.87
		Katarzyna Wodarska-Ogidel	« Théâtre aux camps » entre les archives théâtrales et le musée d'art moderne	ENG	p.89
14:30	Session 11 Perspective internationale A70	Mathias Auclair, modérateur		FR	
16:00		Directeur du département de la Musique de la Bibliothèque nationale de France			
		Robin Ruyendaal	Traditions vivantes : le musée en tant que plateforme pour la promotion et la conservation des traditions asiatiques du théâtre de marionnettes	ENG	p.91
		Henrik Lillin	Gestion sans frontières des archives - Conclusions d'une recherche sur les pratiques archivistiques de cinq opéras	ENG	p.93
		Elvyra Markevičiūtė	Collaboration et transformations : de l'imprimé à l'histoire orale, de Kaunas à Nice	ENG	p.95
14:30	Session 12 Petites institutions, forte détermination S2	Aurélien Rezzouk, modératrice		FR/ENG	
16:00		Maître de conférences en études théâtrales à l'Université de Paris 3 (France)			
		Eline De Lepeleire & Tom Ruetten	« Meilleurs tous ensemble » Inventaire et numérisation d'archives numériques et audiovisuelles des arts du spectacle	ENG	p.97
		André Deridder & Isabelle Meurrens	Petit projet deviendra grand : mutualiser, avant tout, les ressources humaines	FR	p.99
		Tiffany Nixon	Inviter à collaborer : comment les petites structures archivistiques peuvent collaborer efficacement avec les grandes universités / bibliothèques / musées	ENG	p.101
14:30	Session 13 Au sein d'une institution S4	Libby Smigel, modératrice		ENG	
16:00		Conservateur-archiviste chargée des collections de danse au Département de la Musique, Bibliothèque du Congrès (Etats-Unis)			
		Helice Koffler	« Seulement s'entendre » : le projet des premiers employés	ENG	p.103
		Sabrina Offord and Pamela Young	Gérer l'immatériel : collaboration en interne au Victoria and Albert Museum	ENG	p.105
		Morgen Stevens-Garmon	« Mettre de l'ordre chez soi » : le décroissement d'une collection au sein d'une institution	ENG	p.107
16:00	FOYER	PAUSE CAFÉ			
16:30	PA T	CONFÉRENCE DE CLÔTURE		Carolyn Carlson interviewée par Hélène de Talhouët	ENG / FR
17:15	PA T	CONCLUSION			ENG / FR
17:45	ALLÉE JULIEN CAIN	Visite de l'exposition <i>Chaillot, une mémoire de la danse</i>			
18:30					

LIEUX DU CONGRÈS

BnF, SITE FRANÇOIS MITTERRAND Petit Auditorium (PA) / Auditorium 70 (A70) / Salle des commissions 2 (S2) / Salle des commissions 4 (S4)

T Traduction simultanée

FRIDAY JUNE 8TH 2018

CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCÈNE
MOULINS

08:30 Meeting in the main hall of SNCF train station Paris Bercy
48 bis boulevard de Bercy 75012 Paris
Subway station : Bercy, lines 6 and 14 / Bus stop : Gare de Bercy, lines 24 , 87
Train to Moulins : departure from Paris 9:01 - arrival in Moulins - 11:38
Shuttle bus to CNCS

12:00	LUNCH AT CAFÉ-BRASSERIE, THE CNCS RESTAURANT		
14:00			
14:00	Group and alternating tours of : the stocks, the Noreev collection, the <i>Fairy tales</i> exhibition		CNCS
16:30			
16:30	Mystery workshop	Fabienne Sabarros-Helly & Sylvie Richoux, animators	CNCS auditorium
18:00	Workshop <i>Starting from Scratch: Do's and Dont's of Stage Costume Photography</i>	Jan van Goethem, facilitator and the participation of Eline De Lepeleire (Het Firmament), Véronique Meunier (BnF), Zoé Renaud (La Monnaie) and Sylvie Richoux (CNCS)	CNCS resource centre
18:00	Shuttle bus from CNCS to train station Train back to Paris : departure from Moulins 18:32 – Arrival to Paris (train station Paris Bercy) 20:57		

Mystery workshop

Work in a team on mounting costume elements, with petticoats, paddings, arms, false bellies...
All in a limited time! All SIBMAS members will be judges in turn.
And the most beautiful mannequinage will win a surprise!

Workshop Starting from Scratch: Do's and Dont's of Stage Costume Photography

Promoting a costume collection to the public eye is important to many colleagues. Beside the material curation and the collection description, the photo shots are essential in this process as they warrant easy access to heritage to any public, whether they are expert or not. Operating since 1995 inside a functioning opera house, the section of archives of the Monnaie is leading several projects: digitization and promotion of the collections on a new portal now in design, especially on sound and video records and transparent photographs; curation, description and promotion of a heritage collection of costumes, in a new partnership with the Costume workshops of the opera house.

How do you start? Is there a distinction to be made between resource work photographs (database, loan prepping...) and publishing-grade pictures (catalog, digital exhibition...)? How many shots of which type can be taken in one day, in five or in ten days? How many days' work can you afford to spend on how many costumes? What are the resources available to the institutions with a starting expertise on costume photographing? What makes the shot – putting in shape, lighting, photograph cameras, post-production, collaborating with a photographer? How do you ensure consistent and adequate image quality standards? Managers of such collections can be very different from each other, such as le Centre national du Costume de Scène (CNCS), Het Firmament and the Monnaie. They all have specific models of management and promotion of their own collections. Sharing methods and workflows is an opportunity for colleagues who have already led costume photoshoots, to look back on discontinued practices, as harmful or inefficient. The many variables in tasks, schedules and resources are another point of interest to the discussion, combining knowledge, creative and practical solutions.

VENDREDI 8 JUIN 2018

**CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCÈNE
MOULINS**

© Florent Giffard

08:30 Rendez-vous dans le hall principal de la Gare SNCF Paris Bercy
48 bis boulevard de Bercy 75012 Paris
Métro : station Bercy, lignes 6 et 14 / Bus : arrêt Gare de Bercy, lignes 24 et 87
Train départ de Paris à 9:01 - arrivée à Moullins à 11:38
Navette en bus jusqu'au CNCS

12:00
14:00 **DÉJEUNER AU CAFÉ-BRASSERIE, RESTAURANT DU CNCS**

14:00 **Visites** en groupe et par rotation : des réserves, de la collection Nouriev, de l'exposition *Contes de fées*
16:30

CNCS

16:30 **Atelier surprise** Fabienne Sabarros-Helly & Sylvie Richoux, animatrices
18:00

CNCS
auditorium

16:30 **Atelier** *Creatio ex nihilo: la photographie de costumes de scène*
18:00 Jan van Goethem, animateur
et la participation de Eline De Lepeleire (Het Firmament),
Véronique Meunier (BnF), Zoé Renaud (La Monnaie)
et Sylvie Richoux (CNCS)

CNCS
centre de
documentation

18:00 Navette du CNCS à la gare de Moullins
Retour en train pour Paris : départ de Moullins à 18:32 – Arrivée à la gare SNCF de Paris Bercy à 20:57

Atelier surprise

Réalisation en petit groupe d'un mannequinage de costume à partir d'éléments tels que jupons, rembourrages, bras, faux ventres... Le tout dans un temps limité !
Tous les membres de la Sibmas seront tour à tour jury. Le plus beau mannequinage gagnera une surprise !

Atelier *Creatio ex nihilo: la photographie de costumes de scène*

L'ouverture au public d'une collection de costumes est un enjeu auquel de nombreux professionnels sont confrontés. Outre la conservation physique et la description du fonds, les prises de vues occupent une place importante dans ce processus car elles sont les garantes d'un accès aisé au patrimoine pour tous les types de publics, spécialisés ou non.

Comment aborder ce processus ? Fait-on une différence, et laquelle, entre des photographies de travail documentaires (base de données, préparation d'un prêt...) et des images à des fins de publication (catalogue, exposition virtuelle...) ? Quel nombre et quel(s) type(s) de prises de vues peut-on réaliser en un jour, en cinq, ou en dix ? Combien de jours de travail peut-on se permettre de consacrer à combien de costumes ? De quels moyens disposent les institutions ayant déjà une expertise en matière de photographie de costumes ? De quoi dépend le résultat final – du mannequinage, de l'éclairage, du matériel de prise de vues, de la post-production, de la collaboration avec un photographe professionnel ? Comment garantir une qualité d'image suffisante et uniforme ?

Des différences importantes apparaissent selon les différents gestionnaires de telles collections. à eux trois, le Centre national du Costume de Scène (CNCS), Het Firmament et la Monnaie sont représentatifs de cette diversité et chacun d'eux offre une approche spécifique qui représente un modèle potentiel de gestion et de valorisation des collections de costume. Surtout, c'est l'occasion pour ceux ayant déjà réalisé des séries de photographies de costume, de se positionner par rapport aux méthodes abandonnées car néfastes ou inefficaces. La forte variabilité des missions, des délais et des moyens matériels et humains n'en rend que plus intéressant le partage des méthodes et des processus de travail.

SATURDAY JUNE 9TH 2018

VERSAILLES

08:50 Meeting in front of the Saint Michel fountain,
Place Saint-André des Arts, 75006 Paris
Subway station: Saint Michel, lines 4, RER B and RER C
RER C to Versailles: departure from Saint Michel station 9:12 – arrival Versailles Château-Rive Gauche 11:38
30 minutes walk to Petit Trianon. Don't forget good walking shoes.

10:30 Guided tour of the Queen's Theatre with a live demonstration of how the sets were changed
12:00

12:30 • Free time for lunch
17:00 • Free visit of the Trianon Palaces and Marie Antoinette's Estate : Grand Trianon, Petit Trianon, Queen's Hamlet
• Free visit of the Musical Fountains Show in the gardens of Versailles. Groves and Musical Displays are open until 7 PM.
Water displays take place in the afternoon with the finale of the show at the Neptune Fountain from 5:20 to 5:30

17:30 Meeting at the Neptune Fountain for a walk back to the RER station Versailles Château-Rive Gauche
RER C back to Paris: departure from Versailles Château-Rive Gauche 18:10
Arrival to Paris, Saint Michel station 18 :50

SATURDAY JUNE 9TH 2018

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

9:00 Meeting in the main hall of SNCF train station Paris - Gare de l'Est in front of the platform n°8
Gare de l'Est, Place du 11 novembre 1918, 75010 Paris
Subway station: Gare de l'Est, lines 4, 5 and 7
Train to Charleville-Mézières: departure from Paris 9h28 – Arrivée Charleville-Mézières 11h41

11:45 • Lunch and snack at the Institut international de la Marionnette
17:45 • Guided tour of the Institut international de la Marionnette: new building of the Ecole nationale supérieure des Arts de la Marionnette (theatre, workshops and instrumentarium), Research and Resource centre, Puppet collections
• Demonstration of a prototype of the future webportal PAM (FrBr).
• Guided tour of the Puppet rooms of the Musée de l'Ardenne.

18:08 Train back to Paris: departure from Charleville-Mézières
Arrival to Paris, Gare de l'Est 20h01

SAMEDI 9 JUIN 2018

VERSAILLES

08:50 Rendez-vous devant la fontaine Saint Michel,
Place Saint-André des Arts, 75006 Paris
Métro : station Saint Michel lignes 4, RER B et RER C
RER C de Paris Saint Michel à 9h12 – arrivée à la gare de Versailles Château-Rive Gauche à 9h50
30 minutes de marche jusqu'au Petit Trianon. Prévoir de bonnes chaussures

10:30 Visite guidée du Théâtre de la Reine avec un changement à vue de décors
12:00

12:30 • Déjeuner libre
17:00 • Visite libre du domaine du Trianon : Grand Trianon, Petit Trianon, Hameau de la Reine)
• Visite libre des Grandes Eaux Musicales dans les jardins du château de Versailles. Les bosquets sont ouverts jusqu'à 19h, la mise en musique également.
La mise en eau des fontaines a lieu tout l'après-midi avec le final (mise en eau historique) au Bassin de Neptune de 17h20 à 17h30

17:30 Rendez-vous au Bassin de Neptune pour un retour à pied vers la gare de RER Versailles Château-Rive Gauche
Retour en RER C vers Paris : départ de Versailles Château-Rive Gauche à 18h10
Arrivée à la gare de RER Saint Michel à Paris à 18h50

SAMEDI 9 JUIN 2018

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

9:00 Rendez-vous à la Gare de l'Est dans le hall de la Gare devant le quai n°8
Gare de l'Est, Place du 11 novembre 1918 75010 Paris
Métro : station Gare de l'Est, lignes 4, 5 et 7
Train départ de Paris à 9h28 - arrivée à Charleville-Mézières à 11h41

11:45 • Déjeuner et goûter à l'Institut International de la Marionnette
17:45 • Visite de l'Institut international de la Marionnette : nouveau bâtiment de l'École nationale supérieure des Arts de la Marionnette (théâtre, ateliers, instrumentarium), Centre de Recherche et de documentation, collections patrimoniales
• Démonstration d'un prototype de la nouvelle version du Portail des Arts de la Marionnette (modélisation Frbr)
• Visite des salles Marionnettes du Musée de l'Ardenne

18:08 Retour en train : départ de Charleville-Mézières
Arrivée à la Gare de l'Est à Paris à 20h01

MARDI 5 JUIN
TUESDAY JUNE 5TH

Conférence inaugurale

Opening keynote

**MARIE-MADELEINE
MERVANT-ROUX**

Arts du spectacle et Sound Studies
**Le réveil des archives dormantes
du théâtre (2008-2018)**

Performing Arts and Sound Studies
Waking up Dormant Theatrical Archives

Il s'agira de raconter comment, en une décennie de dialogues scientifiques et méthodologiques, chercheurs et conservateurs ont transformé fondamentalement une situation dont ils détenaient ensemble la clé. À partir d'une première collaboration dans le cadre du projet franco-québécois «Le son du théâtre (XIXe-XXIe siècle)», dont un volet avait été dédié à l'oubli quasi total des documents audio par la recherche théâtrologique, jusqu'au long partenariat qu'a constitué le programme ANR ECHO, organisé autour d'un corpus d'enregistrements sonores de représentations conservés au département des Arts du spectacle de la BnF, l'équipe a fait plus qu'élargir la documentation disponible sur les scènes du XXe siècle et valoriser l'élément auditif des productions scéniques. Écoutées pour elles-mêmes, les archives sonores ont confirmé leur apport spécifique, suscité une approche critique du modèle liant fondamentalement théâtre et regard, et acquis un statut majeur dans ce qui serait une nouvelle façon de faire de l'histoire en arts du spectacle. ■

► Auteur d'une thèse consacrée à la place du public au théâtre soutenue en 1996, **Marie-Madeleine Mervant-Roux** est directrice de recherche émérite au CNRS, membre du laboratoire THALIM. Ses travaux sur le spectateur, sur le théâtre des amateurs et sur la dimension sonore et acoustique de l'événement théâtral s'inscrivent dans une réflexion historique et anthropologique sur l'exercice de la fonction dramatique en Europe. Dans le cadre de l'Agence nationale de la recherche, elle coordonne depuis 2014 en partenariat avec la BnF et le LIMS-CNRS le programme ECHO (ECrire l'Histoire de l'Oral) qui prend pour objet la voix dite « parlée » sur les scènes françaises dans la seconde moitié du XXe siècle.

Elle est l'auteur de nombreuses publications, dont l'ouvrage codirigé avec Jean-Marc Larrue (Université de Montréal) : *Le son du théâtre (XIXe-XXIe siècle)*, Paris, CNRS éditions, 2016.

It's about telling how, for a decade of scientific and methodological dialogues, scholars and curators inherently transformed a situation of which all of them had the key. Since the first collaboration - as part of the France-Quebec "Le son du théâtre" project¹ - until the long partnership throughout the ECHO program², the team did more than increase available documentation about 20th-century theaters and highlight the auditive components of the stage productions. Listened to for themselves, sound archives confirmed their specific contribution and aroused a critical approach of the model that fundamentally ties together theater and vision. Thereby these archives earned a major status in what would be a new way of making history of performing arts." ■

► As the author of a thesis that was defended in 1996 and devoted to the audience part in theaters, **Marie-Madeleine Mervant-Roux** is Emeritus Director of Researches at the CNRS, member of the THALIM laboratory. Her works about spectators, amateur theater and sound and acoustic dimension of the theatrical event belong to an historical and anthropological thought in regard to the exercise of the dramatic function in Europe.

As part of ANR (National Agency for Research), she has been coordinating the ECHO program (Writing the history of orality) with the BnF and CNRS-LIMS since 2014. This one is studying "spoken voices" on French stages in the second half of the 20th century.

She is the author of numerous publications, including the book co-directed with Jean-Marc Larrue (University of Montreal), *Le son du théâtre (XIXe-XXIe siècle)*, Paris, CNRS Ed., 2016.

1. "Le son du théâtre (XIXe-XXIe siècle)" / "Dramatic Sounds (19th-21st centuries)" project: one of its sections focused on almost completely forgetting audio documents in the theatrolological research.
2. The ECHO program based its action on performances' audio recordings that have been kept in the Performing Arts Department (BnF).

JEUDI 7 JUIN
THURSDAY, JUNE 7TH

Conférence de clôture

Closing Keynote

CAROLYN CARLSON

“BnF has
everything...
except me!”

Un entretien témoignage de
Carolyn Carlson avec
Hélène de Talhouët
A testimonial interview
of Carolyn Carlson with
Hélène de Talhouët

Il y a cinq ans, Carolyn Carlson fit le choix de donner ses archives à la BnF. Depuis 2013 et pour ne citer qu'une poignée d'exemples dans des champs esthétiques variés, une biographie, trois créations de pièces de répertoire, quatre expositions et un catalogue monographique, ont été motivés et permis. Comme l'enrichissement du fonds poursuivi. Loin d'être un acte ponctuel, ce don constitue dès lors pour la chorégraphe américaine à la fois un engagement personnel et une aventure collective. Quel regard porte-t-elle aujourd'hui sur ce processus de donation? Quel bien-fondé lui est apparu au regard de l'œuvre, mais aussi de sa création? Quelles approches historique, critique ou créative comptent pour elle? Une conversation improvisée avec Carolyn Carlson autour de son geste de don aux archives, geste paradoxal au regard du geste éphémère de la danse qu'elle définit comme l'art d'un instant dans le temps et l'espace. ■

► Née en Californie, **Carolyn Carlson** arrive en France en 1971 après avoir dansé dans la compagnie d'Alwin Nikolais à New-York. L'année suivante, avec *Rituel pour un rêve mort*, elle signe un manifeste poétique qui définit son approche de la danse, tournée vers la philosophie et la spiritualité. Au terme « chorégraphie », Carolyn Carlson préfère celui de « poésie visuelle » pour désigner ses créations, plus d'une centaine de pièces, dont un grand nombre constituent des pages majeures de l'histoire de la danse. Depuis quatre décennies, son influence et son succès sont considérables dans de nombreux pays européens, en particulier en France et en Italie où elle a joué un rôle clef dans l'éclosion des danses contemporaines. Fondatrice de l'Atelier de Paris-Carolyn Carlson à La Cartoucherie en 1999, elle est artiste associée au Théâtre National de Chaillot de 2014 à 2016. En 2017, en parallèle du cœur d'activité de la Carolyn Carlson Company axé sur la diffusion, de nouvelles formes de créations voient le jour : une exposition, un long-métrage...

► Docteur en histoire de l'art et enseignant-chercheur membre du laboratoire IRHiS, **Hélène de Talhouët** collabore avec Carolyn Carlson et est en charge de son œuvre graphique. Commissaire des expositions *Writings on water* au musée La Piscine de Roubaix en 2017, et *La femme peinte* au musée Toulouse-Lautrec d'Albi en 2018, elle en cosigne le catalogue.

Five years ago, Carolyn Carlson made the choice to give her archives to the BnF.

Since 2013 and to name just a few examples in various aesthetic fields, a biography, three re-creations of repertoire choreographic work, four exhibitions and a monographic catalog, have been motivated and enabled. As have been continued the enrichment of the archive collection. Far from being an isolated event, this donation constitutes therefore for the American choreographer both a personal commitment and a collective adventure. What look does she take now on this donation process? What legitimacy has appeared to her regarding to her work as well as to her creation? What historical, critical or creative approaches matter to her? An improvised conversation with Carolyn Carlson around (about) her donation gesture of her archives, paradoxical gesture compared to the ephemeral movement of dance that she defines as the art of a moment in time and space. ■

► California-born **Carolyn Carlson** arrived in France in 1971 after having danced in Alwin Nikolais' company in New-York. The following year, with *Rituel pour un rêve mort*, she wrote a poetic manifesto that has since defined her approach to dance oriented towards philosophy and spirituality. Carlson prefers the term 'visual poetry' to 'choreography' to describe her creations, more than a hundred pieces, a large number of which are landmarks in the history of dance.

For four decades, Carlson has had significant influence and success in many European countries, especially in France and Italy where she played a key role in the birth of contemporary dance. Founder of the Atelier de Paris-Carolyn Carlson at the Cartoucherie in 1999, she was associated artist, with the Carolyn Carlson Company, to Théâtre National de Chaillot from 2014 to 2016 and now continues her projects around the world with new forms of creation such as an exhibition, a feature film....

► PhD teaching 20th Century Art History, **Hélène de Talhouët** collaborates with Carolyn Carlson and oversees her graphic work. Curator of the exhibitions *Writings on water* (La Piscine Museum, Roubaix) in 2017, and *The painted woman* (Toulouse-Lautrec Museum, Albi) in 2018, she co-signs the catalog.

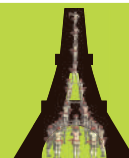
Veó Veó* – in ‘5D’ Iconographies of Theatrical Audiences as Archival Bequests of Perception – a case study

NIC LEONHARDT

► **Nic Leonhardt** is a theatre and media scholar as well as a writer based in Munich. Her academic activities are characterized by a strong interdisciplinary approach and focus on global theatre, media and popular cultures at the turn of the 20th century as well on contemporary visual and urban cultures and Digital Humanities. She studied art history, theatre and audiovisual media, German philology and musicology and received a PhD in Performance and Media Studies from the University of Mainz (2006). From 2010 to 2015 Nic was the associate director of the international research project Global Theatre Histories (LMU Munich); from 2015–2016 she was visiting professor for Inter Artes at the University of Cologne. Since October 2016 she holds the position of the associate director and senior researcher of the ERC funded project “Developing Theatre. Building Expert Networks for Theatre in Emerging Countries after 1945” and the director of the Centre for Global Theatre History at LMU Munich.

Theatre has always been an art form, medium and institution created for the public, both on a local and a global scale. More often than not, theatregoers or ‘fans’ turn out to be true experts in certain fields and performers of theatre, both contemporary and historical. Yet the theatre, art and media history of the perception of the performing arts has been paid far less attention within scholarly research and the politics of collecting than the history of production, productions, and artefacts. Even more than in the case of the latter, primary sources of the audience of different temporal levels and geographical scales are rare and scattered, and difficult to systematize for both archivists and researchers. What motivated artists in different parts of the world to depict the act of seeing, to capture the performance of the contemporary gaze? How can cultural and theatre studies and history benefit from these visual observations and interpretations? What do the visual representations of theatregoers teach us about the history of the performing arts, their sociological aspects and dispositifs? How can we both archive and research these ‘bequests’ of perception? And how can we retrieve the scattered material in the international landscape of archives of the performing arts? In my case study, I would like to introduce selected examples of ‘iconographies of theatrical audiences’, id est visual depictions of theatre spectators between the 18th and 20th century, their scattered archival ‘homes’, and their transdisciplinary and transcultural perceptions. Based on my case study, I would like to discuss what I refer to in the title of my papers as the “5Ds”: crucial parameters in the context of historiographical and archival collaboration, namely: ‘digging’, dialogue, digitalization, didactics, display – and how they could stimulate researchers, archivists and the public to «work successfully together». ■

* „Veó Veó“ is the Spanish translation of the children’s game “I spy with my little eye”.

Veo Veo* – en 5D Iconographies des publics de théâtre comme signaux archivistiques de la perception – une étude de cas

NIC LEONHARDT

Le théâtre a toujours été une forme artistique, un médium et une institution créée pour le public, autant à petite échelle qu'à grande échelle. Les spectateurs de théâtre ou fans sont plus souvent qu'à leur tour de véritables experts de certains domaines et artistes de théâtre, contemporains autant qu'anciens. Pourtant, l'histoire du théâtre, des arts et médias a accordé une attention bien moindre à la perception des arts du spectacle dans la recherche universitaire et les stratégies de collecte qu'à l'histoire des créations, de la production et des artefacts. Plus marquant encore, les sources primaires du public de différents niveaux de temporalité et d'échelles géographiques sont rares et dispersées, et complexes à systématiser à la fois pour les chercheurs et les archivistes. Qu'est-ce qui a poussé des artistes de diverses parties du monde à dépeindre l'acte de voir, à capturer le spectacle d'un regard contemporain ? Quels bénéfices peuvent retirer les études d'histoire culturelles et théâtrales de l'observation et l'interprétation de ces visuels ? Que nous apprennent les représentations du public de théâtre sur l'histoire des arts du spectacle, leurs aspects sociologiques et leurs dispositifs ? Comment peut-on à la fois conserver et rechercher ces signaux de la perception ? Et comment peut-on récupérer les matériaux épars dans le paysage international des archives en arts du spectacle ? Dans mon étude, je présenterai une sélection d'exemples iconographiques de publics de théâtre, représentations de spectateurs au théâtre entre le 18e et le 20e siècle, leurs foyers archivistiques épars et leur réceptions trans-disciplinaires et transculturelles. Je préciserai en m'appuyant sur ces exemples ce à quoi je fais référence comme 5D : cinq paramètres cruciaux dans le contexte de collaborations historiographique et archivistique, soit : « dépister », dialoguer, numériser, démontrer, divulguer, et comment ils peuvent pousser des chercheurs, des archivistes et le grand public à travailler ensemble avec profits. ■

► **Nic Leonhardt** est chercheur en théâtre et médias. Ses recherches se caractérisent par une forte approche interdisciplinaire et s'intéressent au théâtre global, aux médias et à la culture populaire au tournant du XXe siècle, aux cultures urbaines et visuelles contemporaines et aux humanités numériques. Elle a étudié l'histoire de l'art, le théâtre et l'audiovisuel, la philologie allemande et la musicologie ; elle est titulaire d'un doctorat en études des médias et du spectacle de l'université de Mainz (2006). Nic a été directrice associée du projet de recherche international de la LMU Munich Histoires de théâtre global de 2010 à 2015 ; professeur honoraire entre 2015 et 2016 pour Inter Artes à l'université de Cologne. Elle est depuis octobre 2016 de directrice associée et chercheur du projet sur fonds européens « Développer le théâtre. Construire les réseaux d'experts du théâtre dans les pays émergents après 1945. ». Elle dirige le centre d'histoire globale du théâtre à la LMU Munich. Elle travaille sur les fondations Rockefeller, Ford et MacArthur après 1945 et prépare la parution de *The Routledge Companion to Digital Humanities in Theatre and Performance*, à paraître en 2018.

* „Veo Veo“ est l'idiome espagnol du jeu d'enfants « Devine ce que je vois avec mes petits yeux grands ouverts »

The Triangle of Communication: Practitioner, Archivist and Academic

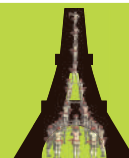
ERIN LEE

► **Erin Lee** is the Head of Archive at the National Theatre and is particularly interested in the documentation of creative process. Erin graduated from Oxford in 2010 with an MA in Classics and from Syracuse, New York in 2012 with an MS in Library and Information Science having worked in the University Archives alongside her degree. She is Chair of the Association of Performing Arts Collections, a subject specialist network for archives, museums and libraries containing performing arts content in the UK and a Trustee of the National Jazz Archive.

As a performing arts archivist, I can often feel at odds to those around me. As someone concerned with the past, documentation and preservation I am frequently working separately to the rest of the theatre. I recently read an excerpt from a 2004 interview with Peter Hall where he claims that he was happy for his materials to disappear 'like soap bubbles' (The Homecoming: An Interview with Peter Hall held at the American Film Theatre Collection). One of the fundamentally difficult things about archiving theatre, aside from its ephemeral nature, is the approach that creatives take to their work. Not only do we need to battle the format of live performance but we also need to convince many creatives, not all I must add, that their work can and should remain in the Archive for use in the future.

In this paper I propose to look at the importance of strong relationships between those creating the work, the practitioners, those looking after the work, the archivists, and those wishing to access the work, the academics. I'll consider a couple of recent projects at the National Theatre where we have begun to collaborate far more effectively across sectors to change what we are collecting and in what way in order to better represent the theatre we are producing.

It is only through engaging practitioners and our potential audiences that we can have a fully informed discussion and start to tackle the big issues around documentation and unlock the huge potential for future research. ■

Le triangle de la communication: praticien, archiviste et chercheur

ERIN LEE

En tant qu'archiviste pour les arts du spectacle, je me sens souvent à contrecourant de ceux qui m'entourent. Comme je m'occupe du passé, de documentation et de conservation, je travaille souvent à l'écart de l'activité du National Theatre. J'ai récemment lu un entretien de Peter Hall où il dit se réjouir que ses matériaux disparaissent "comme des bulles de savon" (entretien réalisé en 2004). L'un des aspects les plus fondamentalement complexes de l'archivage du théâtre, à part sa nature éphémère, réside dans l'approche qu'ont les créateurs vis-à-vis de leur travail. Il nous faut non seulement nous battre contre le format (éphémère) du spectacle en direct, mais nous devons aussi convaincre un certain nombre de créateurs que leurs travaux peuvent et doivent être conservés dans les archives pour un usage ultérieur.

Je me propose ici d'examiner l'importance des liens qui unissent ceux qui créent une œuvre, et que j'appellerai les praticiens, ceux qui conservent l'œuvre, les archivistes, et ceux qui souhaitent accéder à l'œuvre, les chercheurs. Je me pencherai sur deux projets menés récemment au National Theatre où nous avons amorcé une collaboration plus efficiente entre secteurs pour réfléchir à ce que nous collectons et de quelle façon nous le collectons afin que le théâtre que nous produisons soit mieux représenté.

C'est seulement en impliquant les praticiens et nos publics potentiels que nous pouvons avoir une discussion pleinement informée et qu'il nous est enfin possible d'affronter les grandes questions sur la documentation. Et ainsi déverrouiller un immense potentiel pour de futurs chercheurs. ■

► **Erin Lee** dirige les Archives du National Theatre de Londres et s'intéresse tout particulièrement à la documentation relative aux processus de création. Elle est diplômée en lettres classiques à l'Université d'Oxford et en sciences de l'information et des bibliothèques à l'Université de Syracuse (New York). Elle est présidente de l'APAC, un réseau spécialiste du domaine pour le Royaume-Uni, et administratrice de la National Jazz Archive.

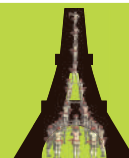
“Do you remember?”, An ambitious crowdsourcing project for documenting the Catalan performing arts

ANNA VALLS

► **Anna Valls**, director from MAE since 2006. Before her professional experience was related to with university libraries. Studies: two Graduate certificate: manager skills and library management, and bachelor degrees in documentation and Catalan philology. She has published some papers related to documentation in performance arts, documental heritage, knowledge management and digital repositories.

The MAE, Museum of the Performing Art includes a great library, archive, and museum. It belongs to the Theatre Institute, of the Barcelona Provincial Council. The Museum does not currently have a permanent exhibition, and it has opted for the diffusion of their items and archives online, through the Digital Scene platform. The other star project that we want to share is called “Do you remember?”, a crowdsourcing project. Its main aim is to enhance and increase the information of pieces and photographs that are related to Performing Arts, especially photographs of theatre plays and dance shows, from the end of the nineteenth century and up to the present day, with the support of the general public. MAE has among its goals to preserve the memory of Performing Arts, and this could not be achieved without citizen collaboration. Especially identifying actors, dancers, dramatists, politicians... of more than half a million photographs would be an unattainable task, for any work group, both because of the number of people that would be needed, and the knowledge and formation that would be necessary. This therefore can only be accomplished with the help of professionals, amateurs, critics, spectators... The project differs from others because of the amount of records and pictures that have been made available to the public (there are currently more than 100.000, increasing every day), and because the contributions are accessible from the first moment, since the supervision is carried out later, having absolute confidence in the participants. Furthermore, it is a very easy system. You only need to sign up at Digital Scene. Then, you need to select one register –which includes at least one picture–, and a space to enter the information will appear. During the first year of the project, it has received more than 350 collaborations, and in MAE, we keep presenting and doing performances to maintain a constant commitment to the project.

“Do you remember?” stems from the belief that everybody who has ever been to the theatre, even if not often, can genuinely help. ■

« Vous vous souvenez ? » un ambitieux projet de contribution du grand public pour documenter les arts du spectacle en Catalogne

ANNA VALLS

Le MAE, musée des arts du spectacle, comprend une grande bibliothèque, un département d'archives et un musée. Il appartient à l'Institut du Théâtre, géré par le conseil de la province de Barcelone. Le musée n'a pas à ce jour d'exposition permanente et il a choisi de diffuser ses objets et archives en ligne, sur la plateforme Escena digital. L'autre projet phare que nous souhaitons partager est un projet de contribution du grand public, « Vous vous souvenez ? » Son but principal est d'accroître et d'améliorer la documentation d'éléments et de photographies du domaine des arts du spectacle, en particulier des photographies de représentations de théâtre et de danse, depuis la fin du dix-neuvième siècle jusqu'à nos jours, cela avec l'aide du grand public. Le MAE a, parmi ses objectifs, de préserver la mémoire des Arts du spectacle, ce qui ne saurait se faire sans la collaboration des citoyens. Tout particulièrement pour identifier des acteurs, des danseurs, des dramaturges, des politiciens,... dans plus d'un demi-million de photographies. Ce serait une tâche impossible, à la fois par le nombre de personnes nécessaire et par l'érudition et culture générale qui seraient requises. De sorte que ce projet peut seulement être mené avec l'aide de professionnels, d'amateurs, de critiques, de spectateurs... Ce projet diffère d'autres par la masse de documents et d'images rendues disponibles en ligne (plus de 100 000 à cette date, qui s'accroît chaque jour) et par la mise à disposition immédiate de toutes les contributions, avec une modération en aval, basée sur une confiance absolue envers les contributeurs. C'est de plus un système très simple. Il suffit de s'inscrire sur Escena digital. Puis, en sélectionnant un registre, contenant au moins une image, de renseigner les informations dans la cellule qui s'affiche. Plus de 350 contributions ont été reçues courant de la première année du projet et le MAE continue à le présenter pour maintenir un engagement constant de la communauté.

« Vous vous souvenez » s'appuie sur la conviction que tout spectateur s'étant rendu au théâtre, même peu de fois, est à même d'aider. ■

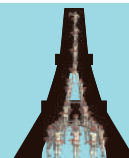
► **Anna Valls**, directrice du MAE depuis 2006 après une carrière en bibliothèque universitaire. Diplômée en encadrement et gestion de bibliothèques, ainsi qu'en sciences de la documentation et philologie du catalan. Quelques contributions à son actif sur la documentation dans les arts du spectacle, le patrimoine documentaire, la gestion d'archives et les dépôts numériques.

The Library in/as Performance: The “We the Detectives” Project

KARIN SUNI

► A Master of Arts, Theater Studies, from King's College of London and a Master of Librarianship from the University of Illinois, **Karin Suni** has been working as a librarian at the Free Library of Philadelphia since 2006, first in the Literature Department, and since 2011 in the Rare Books Department as a Theatrical Collections curator. Member of several professional associations (SIBMAS, TLA, ALA...), she was also stage manager and assistant dramaturge on the production “The Common Good” (2009).

In 2017, the Free Library of Philadelphia partnered with our sister institution, the Rosenbach Museum and Library, and New Paradise Laboratories, the maverick Philadelphia theatre company, to present «We the Detectives.» This collaborative project consisted of two multimedia rare book and ephemera exhibitions, the Free Library's «Becoming the Detective: The Making of a Genre» and the Rosenbach's «Clever Criminals & Daring Detectives,» and New Paradise Labs' immersive theatrical experience «GUMSHOE.» Using the entire Parkway Central Library location as its theater and with the librarians/curators and exhibition materials as inspiration, «GUMSHOE» led participants, in both live performance and as a mobile phone version, through a «whodunnit» that raised questions about authenticity, fact versus fiction, and what makes all of us detectives in our own right. Funded by a generous grant, we were able to use this as a pilot program to demonstrate the Library's growing stature as a public center for arts and humanities and to explore how special collections, including the Free Library's Theatre Collection, could be integrated into collaborative programming that wedded pop culture and high art. This talk presents the story of this project from its inception through to closing day, highlighting the opportunities and challenges of such a partnership and detailing the lessons learned so that others may take away practical tips for similar collaborations, particularly with theatre companies. The presentation will include a video trailer for «GUMSHOE» and links to footage of the production itself. ■

La bibliothèque en/dans le spectacle : le projet « Nous, détectives »

KARIN SUNI

En 2017, la Free Library de Philadelphie s'est associée à notre institution sœur, le Rosenbach Museum and Library, et au New Paradise Laboratories, la compagnie théâtrale pionnière de Philadelphie, pour présenter « Nous, détectives ». Ce projet collaboratif s'appuyait sur deux expositions multimédia de livres rares et d'éphémères ; à la Free Library, « Devenir détective ; la fabrique d'un genre » et au Rosenbach, « Criminels rusés et Audacieux détectives », couplé à l'expérience d'immersion théâtrale de New Paradise Labs « GUMSHOE ». Faisant de tout l'espace de la Parkway Central Library son théâtre et des bibliothécaires et objets exposés leurs sources d'inspiration, « GUMSHOE » a conduit les participants, à la fois sur place et par une application mobile, sur un terrain de Cluedo, posant des questions sur l'authentique, les faits contre la fiction, et ce qui fait de nous tous des détectives de plein droit. Soutenus par une bourse généreuse, nous avons pu utiliser cet événement en programme pilote pour manifester la place croissante de la bibliothèque comme noyau public pour les arts et les humanités et pour imaginer comment des collections spécialisées, y compris la collection théâtre de la bibliothèque libre, pouvaient venir s'intégrer à une programmation collective qui marie la culture pop et les beaux-arts. Cet exposé présente ce projet depuis sa conception jusqu'à son spectacle de clôture, soulignant les avantages et les défis rencontrés au cours de ce partenariat, en précisant les acquis de l'opération afin que d'autres puissent y trouver des informations pratiques pour monter leur propres collaborations, en particulier avec des troupes de théâtre. Cette présentation s'accompagnera d'une bande annonce pour « GUMSHOE », ainsi que de liens vers des captations in situ. ■

► Titulaire d'un master of Arts en Etudes théâtrales du King's College de Londres et d'un master en sciences de l'information et des bibliothèques de l'université de l'Illinois, **Karin Suni** travaille depuis 2006 comme bibliothécaire à la Free Library de Philadelphie, d'abord au département Littérature, puis, depuis 2011, au département des Livres rares en tant que chargée des collections théâtrales. Membre de plusieurs associations professionnelles (SIBMAS, TLA, ALA...), elle a également été régisseur et assistant de dramaturgie sur la production "The Common Good" (2009).

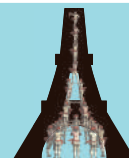
Teens Take the Stage: The Public Library and the Community Collaborate to Promote Young Performing Artists

JEFFREY KATZ

► Holder of a BA with Honors from Hunter College (City University of New York) and a Master of Library and Information science from University of British Columbia, **Jeffrey M. Katz** worked in many libraries. Since 2013, he has been a specialist librarian for teenagers and young adults at the New York Public Library. He has also taught as assistant professor of Information Science at Drexel University and the University of British Columbia until 2015. Through his recent publications, *Plié Ball! Baseball meets dance on stage and on screen* (McFarland, 2016).

In U.S. society, as well as in most societies throughout the world, teenagers are not held in particularly high regard by a vast number of adults. Although all adults had to experience adolescence before reaching the “age of consent,” teens often fill their elders with confusion, frustration, exasperation, fear, and even contempt. The “cuddliness” of childhood transforms into the “nuisance” of teenage life. For a librarian working with teens and young adults in a public library, this presents a true challenge, both in terms of the community at large and the library staff. Given the largely negative impressions, assumptions, and conclusions that are held, felt, and expressed by patrons and colleagues, how does an information professional whose specialty is this specific age group change the image of this group inside and outside the walls of the library? What can be done, particularly in terms of programming, to raise the profile of teens in the local community and allow teens and all other age groups to not only work together, but to communicate and understand one another more profoundly and accurately?

In my presentation, I will focus on two performing arts-related methods that I used with great success to address these issues. Each of these programs involved multiple community and library partners and each resulted in widespread acclaim. The first of these programs targeted students from a local high school for new immigrants. The students worked with their ELA teacher, a poetry performance artist, the author of a novel in verse based on the author’s own immigrant experience, and the library to create poems about what it was like for them to immigrate to the United States and to learn how to perform these poems in front of a live audience. The result was a book (printed by a local, historic printer and added to the library collection) and a series of public programs, including one at a prestigious New York City museum and one alongside the editor of a collection of poetry written by immigrants from China. The second program, the “Take the Stage Teen Performing Arts Festival,” featured performing arts groups from local middle schools, high schools, and agencies. Each participating school and agency, including an agency that serves young adults with special needs, was given a specific date to be highlighted at the Chatham Square Branch of the New York Public Library. The festival is now in its third year. In my presentation, I will describe these programs in greater detail and explain how these programs contributed to the altering of stereotypes and negative perceptions, while they encouraged collaboration, increased library use, and enhanced the image of the library in the community. ■

Les ados prennent le plateau : la bibliothèque publique et la communauté s'associent pour promouvoir de jeunes artistes de la scène

JEFFREY KATZ

Dans la société américaine, comme dans nombre de sociétés dans le monde, les adolescents ne sont pas tenus en très grande estime par la majorité des adultes. Bien que ceux-ci soient passés par l'adolescence avant d'atteindre « l'âge du consentement », les adolescents provoquent souvent chez leurs aînés de la confusion, frustration, exaspération, crainte, voire du mépris. L'enfant « mignon » devient l'ado « pénible ». Pour un bibliothécaire qui travaille avec des adolescents et de jeunes adultes dans une bibliothèque publique, cela représente un réel défi tant en termes de collectivité dans son ensemble que pour le personnel de la bibliothèque. Etant donné ces impressions, jugements et conclusions majoritairement négatifs, affirmés, ressentis et exprimés par les collègues et les usagers, comment un professionnel de l'information qui travaille spécifiquement sur cette tranche d'âge peut-il en changer l'image à l'intérieur et hors des murs de la bibliothèque ? Que peut-on faire, notamment en matière de programmation, pour améliorer la perception des adolescents par la communauté, leur permettre de travailler ensemble, mais aussi de communiquer et se comprendre avec plus d'acuité et de profondeur ?

Cet exposé est centré sur deux programmes liés aux arts du spectacle que j'ai utilisés avec succès pour répondre à ces questions. Tous deux plébiscités, chacun de ces programmes a impliqué de multiples partenaires dans la communauté et la bibliothèque. Le premier a concerné les élèves d'une école secondaire locale destinée aux nouveaux migrants. Les lycéens ont travaillé avec leur professeur d'anglais et un performer en poésie, auteur d'un roman en vers fondé sur sa propre expérience de migrant, et la bibliothèque. Ils ont composé des poèmes centrés sur leur expérience d'émigré aux Etats Unis et ont appris à les réciter devant un public. En est sorti un livre (imprimé par un imprimeur local, historique et intégré à la collection de la bibliothèque), et quelques représentations, dont une dans un musée prestigieux de New York et une autre avec l'éditeur d'une anthologie de poésie écrite par des migrants chinois. Le deuxième programme : « Entrez en scène – festival d'arts de la scène pour les adolescents » a permis à des collégiens, lycéens et jeunes venus d'agences, de présenter des spectacles. Chaque école et agence participante, notamment une agence qui se consacre aux jeunes adultes en difficulté, a bénéficié de son propre créneau de représentation à Chatham Square, annexe de la New York Public Library. Le festival en est maintenant à sa troisième édition. Ces programmes seront décrits plus précisément ; on relatera comment ils ont contribué à modifier les stéréotypes et préjugés, tout en encourageant la collaboration et les usages de la bibliothèque, dont ils ont renforcé l'image au sein de la communauté. ■

► Titulaire d'un BA avec mention du Hunter College de l'Université de la ville de New York et d'un master en sciences de l'information et des bibliothèques de l'Université de Colombie britannique, **Jeffrey M. Katz** a travaillé dans de nombreuses bibliothèques ; il est depuis 2013 bibliothécaire spécialisé pour le public adolescent et jeune adulte à la New York Public Library. Il a également enseigné comme professeur adjoint en sciences de l'information à la Drexel university et à l'université de Colombie britannique jusqu'en 2015. Parmi ses publications récentes, *Plié Ball! Baseball Meets Dance on Stage and Screen* (McFarland, 2016).

TUESDAY JUNE 5TH

CHANGE YOUR POINT OF VIEW

SESSION 2

Change our mediation practices

“We will have a puppet show at a museum.” Puppetry and collaborative encounterings in education, university, theatre and library

Cases in early childhood education studies in Finland

PIRJO SUVILEHTO

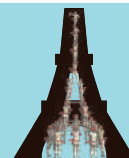
This presentation will focus on the possibilities of puppetry in early childhood education teacher studies (ECETS later), and thus later, also among children in kindergartens, to engage with expressive arts, and cultural heritage. Literature and drama education is compulsory to every new ECETS in early childhood education studies in Finland, and this paper will focus on, what collaborative possibilities there exists to study feelings, developmental tasks and pedagogical issues when students are in the middle of a process in children's drama..

The presentation will discuss of the puppetry cases among children in early childhood, also aiming at reflecting on the broader issues and insights that emerge, when we are dealing with puppets in education. There is a need for collaborative encounterings during the processes of drama.

Based on the observations and notions of students doing their pedagogical and experimental puppetry and children's drama as a part of their university studies, there is a consideration of the values of collaborative possibilities in ECES. There is also a consideration of the values of drama and literature studies in ECET studies. All this reflection is followed by the practiced examples of studies in early childhood education in the university of Oulu in Finland.

Artistic performances and processing may be assessed in museums, kindergartens, libraries, in multi cultural contexts, and in the campus of university. In summary, art experiences are valuable when transferring cultural heritage and creating esthetic and pedagogical moments by puppetry and by other performative art forms.

The session will use examples from the studies in ECE to illuminate, how puppets and drama are used in many contexts. There is a need to foster multiple collaboration in ECE when engaging a child to art esthetics. Academics, artists, institutions, and students may together create possibilities to enjoyable moments of puppetry and drama. ■

« Nous ferons un spectacle de marionnettes au musée. » L'art de la marionnette et les rencontres collaboratives à l'université, au théâtre et à la bibliothèque

Exemples dans l'enseignement de la pédagogie pour la petite enfance en Finlande

PIRJO SUVILEHTO

Nous présenterons dans un premier temps les possibilités offertes par les arts de la marionnette dans l'enseignement de la pédagogie pour la petite enfance (acronyme ECETS), puis les actions de sensibilisation aux arts de l'expression et au patrimoine culturel menées auprès des enfants d'école maternelle. L'enseignement de la littérature et du théâtre est un module obligatoire dans l'étude de la pédagogie de l'enseignement vers les jeunes enfants en Finlande et cette approche s'interrogera sur les collaborations possibles pour étudier les ressentis, les comportements et les questionnements pédagogiques soulevés par les élèves en plein milieu d'un spectacle pour enfants.

La présentation se penchera sur des cas d'utilisation de marionnettes parmi de jeunes enfants.

Partant des observations et des concepts développés par des étudiants en pédagogie qui travaillent les arts de la marionnette et le théâtre pour enfants comme outils d'expérience et d'enseignement, nous considérerons les collaborations possibles en pédagogie à destination des jeunes enfants, et l'importance des études littéraires et dramatiques dans ce champ de l'enseignement.

Suivent des exemples de mises en pratique à l'université d'Oulu en Finlande dans les cours de pédagogie pour la petite enfance, pour mettre en lumière comment on peut utiliser marionnettes et arts du spectacle dans de nombreux contextes. L'appréhension de représentations artistiques peut être examinée dans des musées, des écoles maternelles, des bibliothèques, dans des contextes multiculturels et sur un campus d'université. En résumé, l'expérience de l'art prend sa valeur dans une transmission de patrimoine culturel et la création d'instant esthétiques et pédagogiques à travers les arts de la marionnette et d'autres formes d'arts du spectacle. Il faut soutenir les collaborations multiples auprès des enseignants de la petite enfance pour encourager le développement de la conscience esthétique chez l'enfant.

Chercheurs, artistes, institutions et étudiants peuvent ensemble créer les conditions favorables à l'appréciation des arts de la marionnette et du théâtre. ■

► **Pirjo Suvilehto** est docteur en littérature à l'université d'Oulu en Finlande. Ses centres d'intérêt portent sur la bibliothérapie, l'écriture créative, la littérature pour enfants. Elle enseigne la littérature et le théâtre depuis près de 20 ans et est l'auteur de plus de 200 critiques de théâtre et de littérature, une vingtaine d'ouvrages, poésie, albums et essais.

Performing the Library: a program of student engagement

NANCY FRIEDLAND

► **Nancy Friedland** received her MA from New York University and MLS from Rutgers University. Nancy has been working for Columbia University Libraries since 1995 as the Librarian for Butler Media, Film Studies, and Performing Arts. She served as contributor and editor for Documenting Costume Design. She has presented extensively on topics related to research and collections in the performing arts. She currently serves as Past President of the Theatre Library Association and served as co-chair for the joint conference of SIBMAS and TLA in New York City. She currently teaches online courses in Digital Humanities and Online Searching for the iSchool at San Jose State University.

Libraries go well beyond the bricks and mortar that structure collections and public spaces for research and study. Libraries are spaces for students, researchers, and faculty to engage in work, learning, and personal development. Our communities of students and faculty hold personal relations to the library as their own and an integral part of the academic experience.

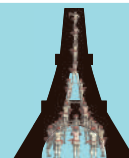
In 2016, “Performing the Library!” -- provided a new initiative between Columbia University’s Butler Library and students in the School of the Arts. The program offered an opportunity for performance and exhibits to engage students in thinking and reflecting on their experience in the library. The project was intended to draw on the creativity of the students in the School of the Arts and to offer them a place and time to tell their stories in a public forum.

The students responded to a call for proposals asking them to reflect on the library as a collection, a space, and a resource. They were encouraged to develop a performance, reading, or an interactive site specific performance. They were also offered the opportunity for onsite installation of original works – they were asked to bring to life the books, objects, collections, and physical spaces. The happenings encouraged exploration of the stories, ideas, lives, and creative works bound together on pages and in the collections of Butler Library.

The event took place in 2017 with an evening of readings inspired by fictional works, multimedia presentation, and an original musical composition. The event was followed by a walk-through of the installations and a reception.

Now in its second year, “Performing the Library!” is moving forward with interactive exhibits for 2018.

“Performing the Library!” has been a successful initiative to deepen partnerships and relations between libraries and students. The students rejoiced in being able to express their love of libraries and to engage with other students. This initiative presents a new platform for engaging students to reflect on the library and its purpose. ■

Mettre en scène la bibliothèque : un programme d'engagement pour les étudiants

NANCY FRIEDLAND

Les bibliothèques ne sauraient être limitées aux briques et au mortier qui structurent les collections et les espaces publics d'étude et de recherche. Ce sont des espaces faits pour que les étudiants et les chercheurs aient la possibilité de s'engager dans le travail, l'apprentissage et le développement personnel. Nos communautés d'étudiants et de chercheurs entretiennent avec leur bibliothèque des relations personnelles qui font partie intégrante de leur expérience universitaire.

En 2016, l'opération «Mettre en scène la Bibliothèque!» constitue une nouvelle initiative entre la bibliothèque Butler de l'Université de Columbia et les étudiants de l'École des Arts. Le programme proposait aux étudiants de réfléchir à leur relation avec leur bibliothèque et de mettre celle-ci en scène et de l'exposer. Le projet visait à tirer parti de la créativité des étudiants de l'école des Arts tout en leur offrant un espace et un moment pour raconter leurs histoires dans un lieu public.

Les étudiants ont répondu à cet appel à candidature qui les invitait à réfléchir à la bibliothèque en tant que collection, espace et centre d'information. Ils étaient encouragés à proposer une mise en scène, une lecture ou une performance interactive. On leur donnait également l'occasion d'installer sur place des œuvres originales, de donner vie aux livres, aux collections et aux espaces.

L'événement eut lieu en 2017 sous la forme d'une soirée de lectures inspirées de travaux personnels, de présentations multimedia et d'une composition musicale originale, et s'est poursuivie par la visite des installations et une réception.

L'opération «Mettre en scène la Bibliothèque!» entre en 2018 dans sa seconde édition où elle présentera des expositions interactives.

«Mettre en scène la Bibliothèque!» constitue une initiative réussie qui a permis d'approfondir les collaborations entre les bibliothèques et les étudiants. D'une part, les étudiants se sont réjouis de pouvoir exprimer leur amour des bibliothèques et de travailler avec d'autres étudiants. D'autre part, cette opération constitue une nouvelle tribune pour engager les étudiants à réfléchir sur leurs bibliothèques et leurs objectifs. ■

► **Nancy Friedland** est diplômée des universités de New York et de Rutgers. Elle travaille depuis 1995 en tant que bibliothécaire pour les études cinématographiques et les arts de la scène au Butler Media, au sein des bibliothèques universitaires de Columbia. Elle a été collaboratrice et éditrice de Documenting Costume Design et a présenté de nombreux sujets de recherche sur les collections des arts de la scène. Elle est présidente sortante de la Theatre Library Association et a coprésidé la conférence conjointe de SIBMAS et TLA à New York. Elle dispense également des cours en ligne sur les sciences humaines numériques et la recherche en ligne pour l'iSchool de l'université de San Jose.

Re-imagining the permanent visit tour in the museum of Puppet Arts (musées Gadagne): a team process to design a live performance scenography

RÉBECCA DUFFEIX & BRIGITTE SANVOISIN

► Doctor in Art history, expert of the French painter Alexandre Evariste Fragonard to whom she dedicated her thesis, **Rébecca Duffeix** has long taught at the Université Lumière Lyon 2 and worked as a archivist and iconographer at the Lyon Museum of Fine Arts. She is now in charge of the documentation center and the library of the Gadagne musées (Lyon history museum and World puppets museum).

► Trained ethnologist, **Brigitte Sanvoisin** has always been interested in the lives of men in society and convinced of the unique role of the museum as a space of interpretation and which questions the world. His professional career is rich with various experiences within museums of society (Conservation départementale des musées des pays de l'Ain) and science and technology (musée d'art et d'industrie de Saint-Etienne) on missions of research, enhancement of collections and publishing. Since 2015, as head of collections at the Museum of Puppetry / Museums Gadagne, she is responsible for the scientific management of collections and their valuation.

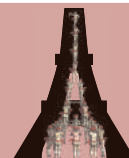
In April 2017, the Puppet museum, located in the building of the Musées Gadagne, in Lyon, launched the first steps of a large-scale project to reimagine its permanent exhibition. It led to redefine its scientific foundations, from a focus on puppets of the world to the Puppet Arts. Partnering up was a necessary step to adapt practical answers to a novel scenography to highlight the collection. In this team of experts, there were researchers, performing Arts theorists, artists and field operatives (builders, directors, puppet handlers), collections curators, mediators, all meeting during the brainstorming sessions in the conception plan. First warming up on complex issues around Gadagne's identity and Guignol's offspring, and questioning the puppet as an inert objet brought back to life by their handler's motion, then rethinking the museum's scientific, cultural and heritage definition.

The museum of puppet arts thus wrote the first act of their new foundation and we can't wait to reveal, next autumn, the second act of the permanent exhibition in a museum that amateurs and professionals, theorists and practitioners in so subtle an art teamed up to design.

This two-speaker intervention focuses on the next questions examined by the main experts during the conception process: how to define the identity and place of a museum on puppet arts? Which strategies does the museum adopt regarding the puppet as an object?

How to help develop better knowledge, wider acknowledgement and highlight for so complex and so complete an art?

All these were part of the thinking process to the reimagined permanent exhibition, leaning on a numerous collection of puppets and same-field variety of items, as well as important resources. ■

La conception et la réalisation de la refonte du parcours permanent du musée des Arts de la marionnette (musées Gadagne): une réflexion collective autour d'une scénographie du spectacle vivant

RÉBECCA DUFFEIX & BRIGITTE SANVOISIN

En avril 2017, le musée des marionnettes, sis dans le bâtiment des musées Gadagne, à Lyon, a inauguré la première phase d'un vaste chantier de refonte de son parcours permanent. Cette première étape a ouvert la voie à une redéfinition de son projet scientifique, glissant d'un musée consacré aux marionnettes du monde à un musée des Arts de la marionnette. Afin d'apporter des réponses concrètes adaptées à une scénographie innovante mettant en valeur la richesse de la collection, il s'est avéré nécessaire de mettre en place un réseau de partenaires. Un collège de spécialistes a ainsi été formé composé d'universitaires, de théoriciens des arts du spectacle, d'artistes et de praticiens (constructeurs, metteurs en scène, manipulateurs), de responsables de collections, de médiateurs, tous réunis en «conclave» lors de séances de brainstorming collectives. De ces premières phases d'échauffement sur les questions complexes autour de l'identité de Gadagne et de l'héritage de Guignol, sur la marionnette en tant qu'objet inerte destiné à reprendre vie grâce au souffle de son manipulateur, ont émergé des réflexions plus poussées sur le positionnement scientifique, patrimonial et culturel du musée. Le musée des arts de la marionnette a ainsi écrit l'acte 1 de sa refonte, impatient de dévoiler, à l'automne 2018, l'acte 2 du parcours permanent d'un musée conçu collectivement par les amateurs et professionnels, par les théoriciens et les praticiens de cet art si subtil. Cette communication à deux voix se propose d'aborder les problématiques suivantes:

Comment déterminer l'identité, le rôle d'un musée consacré aux arts de la marionnette?

Quel est le positionnement stratégique du musée par rapport à l'objet marionnettique?

Comment contribuer à une meilleure connaissance, une valorisation et une diffusion de cet art si complexe et si complet?

Car telles sont les interrogations que se sont posées les principaux acteurs ayant œuvré à la refonte de ce parcours permanent qui s'appuie à la fois sur sa très riche collection de marionnettes et d'objets associés à cet art et ses importantes ressources documentaires. ■

► Docteure en histoire de l'art, spécialiste du peintre Alexandre Evariste Fragonard auquel elle a consacré sa thèse, **Rébecca Duffeix** a longtemps enseigné à l'université Lumière Lyon 2 et travaillé en tant que documentaliste et iconographe au musée des Beaux-Arts de Lyon. Elle est aujourd'hui chargée du centre de documentation et de la bibliothèque des musées Gadagne (Musée d'histoire de Lyon et Musée des Arts de la Marionnette).

► Ethnologue de formation, **Brigitte Sanvoisin** a toujours été intéressée par la vie des hommes en société et convaincue du rôle unique du musée comme espace d'interprétation et qui interroge le monde. Son parcours professionnel est riche d'expériences diverses au sein de musées de société (Conservation départementale des musées des pays de l'Ain) et de sciences et techniques (musée d'art et d'industrie de Saint-Etienne) sur des missions de recherche, de valorisation des collections et d'édition. Depuis 2015, en qualité de chargée des collections du Musée des Arts de la Marionnette / Musées Gadagne, elle est responsable de la gestion scientifique des collections et de leur valorisation.

Museum to touch - concepts for exhibiting Theater

STEFAN GRÄBENER

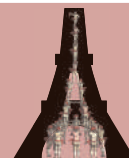
► **Stefan Gräbener** is an architect and lecturer at the University of Applied Sciences in Berlin, with a PhD on stage-designer Hans Dieter Schaal. He was an assistant professor in the Technical university of Berlin (2000-2015). He has been the chairman of Initiative TheaterMuseum Berlin e.V. since 2014.

The complexity of Theater is one of its most exciting aspects, but also very difficult when it comes to explaining this fascinating world in an exhibition.

As a result most of the time there is a focus on the final performance, separating it from its development and everything going on behind the stage during the show.

The „Initiative TheaterMuseum Berlin e.V. owns a 1:2 scale model of a baroque stage and several machinery to imitate thunder, rain and wind. Originally it was only intended to explain the technology from baroque times, which was still state of the art until the end of the 19th century (for example the Palais Garnier from 1875).

In 2016 it came to an unusual cooperation with a German primary school (10-12 year olds) at Kleist Forum Frankfurt (Oder). The complete class with 24 pupils gave a performance of an original play by their history-teacher Mrs. Hauer and all of them were involved onstage and backstage. But actually there is no real backstage in case of this model, everything is visible. The project became a big educational issue which initiated a positive social process for the children. The integrative view, the demonstration of the extensive connections within theatre which culminate in the final performance, must focus on the background of the production process. It's a concept of learning by doing and presenting a making-off – a very successful way within the film industry. Backstage and workshop tours are very popular and bear witness to the need for information. A future TheaterMuseum should combine scientific information with objects you can put hands on. It's necessary to extend the range of institutions involved in exhibitions about Theater. Not only architectural, but also technical collections should be integrated. The „German Technical Theater Society“ (DTHG) is in preparation for a database and supports in cooperation with the „Initiative“ research about the history of technical Theater in Germany. Smaller exhibitions with different cooperating partners might be helpful in finding new concepts for the presentation of Theater in its fascinating complexity. A lot of museums show us how to successfully motivate their visitors. We can learn from them, to develop a „TheaterMuseum to touch“. ■

Un musée à toucher – quelques concepts pour exposer le théâtre

STEFAN GRÄBENER

La complexité du théâtre est l'un de ses aspects les plus intéressants et cet univers fascinant, des plus compliqués à mettre en scène dans une exposition. De sorte que la plupart du temps l'accent est mis sur le spectacle final, le séparant de sa phase de production et de tout ce qui se passe derrière la scène pendant la représentation.

L'Initiative TheaterMuseum Berlin e.V. possède une reproduction à l'échelle 1:2 d'une scène baroque, avec de nombreuses machineries pour imiter le tonnerre, la pluie et le vent. Il s'agissait à l'origine seulement de pouvoir détailler la machinerie de l'époque baroque, toujours à la pointe à la fin du dix-neuvième siècle (par exemple au Palais Garnier en 1875).

En 2016, elle servit dans un cadre différent auprès d'une école primaire allemande, des enfants de 10 à 12 ans au Kleist Forum à Francfort (Oder). Les 24 élèves de la classe montèrent en spectacle une pièce originale écrite par leur professeur d'histoire, Mme Hauer, avec toute la classe, soit sur scène ou en coulisses. Dans cette reproduction, il n'y a pas d'ailleurs vraiment de coulisses; tout est visible. Ce projet devint une vraie thématique pédagogique, avec un premier élan social positif pour les enfants.

La vision d'intégration, l'approche des connections ramifiées au sein du théâtre avec la représentation finale en point d'orgue, doivent se centrer sur l'arrière-plan de la production, suivant le concept d'apprentissage par la manipulation, et celui de «making-off», qui rencontre un grand succès dans l'industrie cinématographique. Les visites de coulisses et d'ateliers sont très populaires et sont témoins de la demande existante pour ces savoirs. Un futur musée du théâtre devrait allier connaissances scientifiques à des éléments qu'on peut prendre en mains. Il est nécessaire d'élargir le type d'institutions qui montent des expositions sur le théâtre. Devraient s'y intégrer des collections non seulement relatives à l'architecture, mais aussi sur les techniques. Une base de données est en cours de préparation sous l'égide de la société allemande des techniques du théâtre (DTHG), qui soutient, en partenariat avec l'Initiative, la recherche sur l'histoire des techniques de scène en Allemagne.

Monter des expositions plus petites avec différents partenariats pourrait ouvrir de nouvelles pistes pour présenter le théâtre et sa captivante complexité. De nombreux musées ont réussi à engager leurs visiteurs; apprenons de leurs exemples pour développer un Musée du théâtre à expérimenter. ■

► Directeur de l'Initiative TheaterMuseum Berlin e.V. depuis 2014, **Stefan Gräbener** est architecte et maître de conférences à l'université des sciences appliquées de Berlin. Titulaire d'un doctorat sur le scénographe Hans Dieter Schaal, il a été professeur adjoint à l'université des techniques de Berlin (2000-2015).

“The Nutcracker: history of the ballet” project

GALINA IVANOVA

► **Galina Ivanova** is a librarian and head of Acquisitions and Catalog at the Theatre National Library of Saint Petersburg. She graduated from the Culture University of Saint-Petersburg.

This paper focuses on the collective project of two specialized libraries in Saint Petersburg - the Theatre National Library and the Library for blind and visually-impaired people.

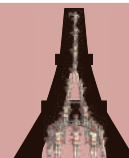
Under the title “The Nutcracker: history of the ballet”, this multi-format publication targets visually-impaired people. The Theatre National Library, with their own publishing house, also contributes to publishing projects from other institutions.

The Imperial theatres setting library collection, set in the Theatre National Library, has owned since 1919 a portfolio of sketches for stage costumes (in 21 pages) by Ivan A. Vsevolozski (1835–1909), who directed the Imperial theatres of Russia from 1881 to 1898. These sketches for the first performance of “The Nutcracker” at the Mariinsky theatre in Saint-Petersburg on December, 6th (18th) 1892, include technical notes by the designer on the costumes’ details and colours. These are featured in the multi-format publication.

In the production, the stage costume is an important item in the performance. This project can tell the details, shapes, cuts and colours of the costume, picture a visualization of the show and prepare a visually-impaired audience to receive and understand the ballet. Most of this tactile-illustrated album contains colour-printed illustrations of costumes, in an embossed graphical format in Typhlo standards, along with commentary by experts.

This album was published for Marius Petipa’s bicentennial (1818-1910), which will be celebrated at large in 2018. It comes with a CD with Piotr I. Tchaïkovski’s music and Marius Petipa’s libretto. The text on the ballet’s history is both in large print and in braille, and the glossary of ballet terms is in an embossed graphical format in Typhlo standards.

Public access to the library’s collections, including access for the blind and visually-impaired thus allowing greater access to cultural life are key aspects for this project. ■

Le projet « Casse-Noisette: histoire du ballet »

GALINA IVANOVA

La communication présente le projet collectif de deux bibliothèques spécialisées de Saint-Petersbourg – la Bibliothèque Nationale Théâtrale et la Bibliothèque de personnes aveugles et malvoyantes. Intitulée «Casse-Noisette: histoire du ballet», l'édition multi-format s'adresse aux personnes ayant une déficience visuelle. La Bibliothèque Nationale Théâtrale, ayant sa propre maison d'édition, participe aussi aux projets de publication d'autres organismes culturels.

Depuis 1919, la collection de décors issus des théâtres impériaux, conservés par la Bibliothèque nationale Théâtrale, conserve un album des croquis de costumes de théâtre (21 feuilles) d'Ivan A. Vsevolozski (1835–1909), directeur des Théâtres Impériaux de Russie de 1881 à 1898. Ces esquisses, créés pour la première représentation du ballet «Casse-noisette» à Saint-Petersbourg au Théâtre Mariinsky le 6 (18) décembre 1892, contiennent des notes techniques rédigées par le décorateur sur les détails et sur la couleur des costumes. Ce sont ces croquis qui ont été utilisés dans l'édition multi-format.

Dans la mise en scène le costume théâtral est un élément important du spectacle. Ce projet permet de distinguer les détails, les formes, les coupes et les couleurs du costume, de se représenter l'image visuelle du spectacle et de préparer le spectateur handicapé malvoyant à la perception et à la compréhension du ballet. La plus grande partie de cet album tact-illustré contient des illustrations de costumes imprimés en couleur et aussi dans un format graphique en relief avec typhlo-description, et commentés par les spécialistes. L'édition a été publiée en l'honneur du bicentenaire de Marius Petipa (1818–1910), qui sera largement célébré en 2018. L'un des CD contient la musique de Piotr I. Tchaïkovski avec le livret de Marius Petipa. Le texte d'album consacré à l'histoire du ballet est imprimé en gros caractères et en braille, et le dictionnaire des termes du ballet – dans un format graphique en relief avec typhlo-description. L'accessibilité des collections de la bibliothèque pour le grand public, y compris les personnes aveugles et malvoyantes et leur inclusion dans la vie culturelle sont l'objectif du projet. ■

► **Galina Ivanova**, chef du Département de l'acquisition et du catalogage à la Bibliothèque nationale Théâtrale de Saint-Petersbourg. Bibliothécaire diplômée de l'Université de la Culture de Saint-Petersbourg.

TUESDAY JUNE 5TH

CHANGE YOUR POINT OF VIEW

SESSION 4

Artists and archive producers

The catalog of prompt books in the Bibliothèque historique de la ville de Paris

PAULINE GIRARD

► A graduate from the École nationale des chartes, **Pauline Girard** has been a head curator in the Historical library since 2011 and curating the drama collections since 2017, after many years in the department of Music in the National Library of France, more specifically in the library-museum of the Opera (BMO). She wrote a thesis on the Théâtre de la Gaîté, papers on the opera set, ballet and stage music and she is currently publishing a composer Léo Delibes's biography..

In 2013, the inventory of prompt books in the historical library was published online. The Association of stage managers (l'Association des régisseurs de théâtre (ART)) had been collecting these books since 1914, which they then gave to the Bibliothèque historique de la ville de Paris (BHVP) in 1969.

This catalogue lists, indexes and describes over 6500 documents on the staging production of over 2000 plays, most created in Paris in the nineteenth and twentieth centuries before touring in the rest of France and in other countries. These fragile and especially rare documents cover nearly a century of theatrical life, from 1850 to 1950, with two thirds of them on the twentieth century.

Several actors were involved in the history of their preservation and their promotion: the historical work of the stage managers corporation to keep the memory of their performances allows a few decades later scientific use by Phd students, tasked, in partnership with the libraries of their universities, to complete this inventory. On closer examination of the synergies at work in this project, between patrons of the Association of stage managers, which became in the meantime the Association of stage management (régie théâtrale, still ART), college researchers and the BHVP agents coordinating them all, shall the fruitful results of a nearly fifty year old partnership between the ART and the historical library of Paris (BHVP) appear. ■

Le catalogue des mises en scène dramatiques de la Bibliothèque historique de la ville de Paris

PAULINE GIRARD

En 2013, a été mis en ligne l'inventaire des relevés de mise en scène dramatiques collectés depuis 1914 par l'Association des régisseurs de théâtre (ART) puis donnés en 1969 à la Bibliothèque historique de la ville de Paris (BHVP). Ce catalogue recense, indexe et décrit plus de 6 500 documents concernant les mises en scène de plus de 2 000 œuvres dramatiques, créées principalement à Paris aux XIXe et XXe siècles, et ayant circulé en province et à l'étranger. Ces documents particulièrement rares et fragiles couvrent près d'un siècle de vie théâtrale, de 1850 à 1950 environ, les deux tiers datant du XXe siècle. Dans l'histoire de leur préservation et de leur valorisation, sont impliqués de multiples acteurs: le travail historique des régisseurs réunis en association pour garder la mémoire de leurs spectacles permet quelques décennies plus tard une exploitation scientifique par des étudiants en thèse, chargés, dans le cadre d'un partenariat de la BHVP avec leurs universités, de réaliser l'inventaire. En étudiant notamment le cas des synergies à l'œuvre dans ce projet, entre membres de l'Association des régisseurs devenue entre-temps Association de la régie théâtrale, universitaires, et le personnel de la BHVP appelé à coordonner ces acteurs, nous montrerons les retombées fructueuses d'un partenariat de près de 50 ans entre l'ART et la BHVP. ■

► Ancienne élève de l'École nationale des chartes, **Pauline Girard** est conservateur en chef à la BHVP depuis 2011, responsable des collections théâtrales depuis 2017, après avoir passé de nombreuses années au Département de la Musique de la Bibliothèque nationale de France, et plus particulièrement à la Bibliothèque-Musée de l'Opéra. Elle est l'auteur d'une thèse d'École des chartes sur le Théâtre de la Gaîté, d'articles sur le décor d'opéra, le ballet et la musique de scène et d'une biographie du compositeur Léo Delibes en cours de publication.

Freedom, scandal and leeway to fail... even at the museum! Christoph Schlingensiefel's legacy

HÉLISENNE LESTRINGANT

► **Hélisenne Lestringant** graduated from the Ecole normale supérieure de Lyon, with the highest teaching degree in German. She is a PhD student in Theatre studies, supervised by Marielle Silhouette (University of Paris-Nanterre) and Annemarie Matzke (University of Hildesheim). She is writing her thesis on the work of contemporary director, performer and producer Christoph Schlingensiefel. She first worked on German productions concerning the French revolution, then she studied German contemporary theater via the collections of the Freies theater in Berlin. Both a historian and a practitioner, she's staged performances with her own group, the 7x7 in Paris and in Berlin.

Christoph Schlingensiefel, director, performer and producer as well as the “enfant terrible” of German contemporary theater, always advocated the freedom to fail, as a solo artist or with a troupe. He died of cancer in 2010, leaving an extremely various and multifaceted body of work, from a reenactment of his Fraction Red Army years in Germany with the play Rocky Dutschke' 68 staged in the Volksbühne (1996) to the birth of the political party Chance 2000, with the motto: «Vote for yourself; failing is a chance» (1998). In 2011, he was given posthumously the Golden Lion of the Venice Biennale for his life's work. His widow Aino Laberenz, along with art historian and exhibition curator Susanne Gaensheimer designed the German pavilion as a retrospective, gathering numerous works from the artist. The Golden Lion came as a welcomed reward to their long archival curating. A few years later, in 2014, the Moma PS 1 in New York partnered with the Kunst-Werke gallery in Berlin to organise another retrospective exhibition of Schlingensiefel's works.

Schlingensiefel calls into question the legacy of a contemporary artist and its management. How can a curatorial team work afterwards on the works of a late contemporary artist? In the Schlingensiefel case, the question is raised even more acutely as he himself was performing in all his own plays and performances. How can an audience who's never seen any Schlingensiefel's work when he was alive discover his works today? I'll use my focus as a researcher, examining the artistic process in retrospect, with a specific field analysis method. As stated in the foreword to the Moma – Kunst Werke Berlin exhibition catalogue, each exhibition about Schlingensiefel is the result of extensive teamwork: «This exhibition comes after a long shared history with Christoph Schlingensiefel: Klaus Biesenbach, Schlingensiefel's friend and travelling companion, who executed many projects with him in Germany and in the United States. Anna-Catharina Gebbers managed to convince him to take part in these exhibitions (...). Finally, Susanne Pfeffer could start publishing this catalogue, in discussion with the artist.» All these steps in partnership will be examined further during the production of the two projects commemorating Schlingensiefel since his passing, in the Venice Biennale and in the retrospective exhibitions in New York and Berlin. Then, we'll inspect the part played by Schlingensiefel's widow, Aino Laberenz, in promoting his works. Is Schlingensiefel's creed, about failing by chance, reflected in the retrospective about his works? ■

Libérer, provoquer, et se permettre d'échouer... même au musée! L'héritage de Christoph Schlingensief

HÉLISENNE LESTRINGANT

Le réalisateur, performeur et metteur en scène Christoph Schlingensief, enfant terrible du théâtre allemand contemporain, s'efforça toujours de prôner la liberté d'échouer, comme artiste individuel ou comme collectif. Mort d'un cancer en 2010, il laissa une œuvre protéiforme extrêmement diverse : de la reconstitution des années Fraction Armée Rouge en Allemagne avec la pièce *Rocky Dutschke* 68 à la Volksbühne en 1996, à la fondation du parti politique Chance 2000, au slogan : « Vote pour toi-même, échouer est une chance » en 1998. En 2011, il reçut à titre posthume le Lion d'Or de la Biennale de Venise pour son œuvre entière. Sa veuve Aino Laberenz, ainsi que l'historienne de l'art et commissaire d'exposition Susanne Gaensheimer avaient mené à bien la réalisation du Pavillon allemand cette année-là, rassemblant de nombreuses œuvres de l'artiste disparu. Le Lion d'Or vint donc couronner de succès leur long travail d'archivage. Plus tard, en 2014, eut lieu une rétrospective de l'œuvre de Schlingensief, au Moma PS 1 à New York, en partenariat avec la galerie Kunst-Werke Berlin. À travers la figure de Schlingensief se pose ainsi la question de la gestion de l'héritage d'un artiste contemporain. Comment une équipe peut-elle travailler a posteriori sur les œuvres d'un artiste contemporain disparu ? Dans le cas de Schlingensief, cette question s'impose avec d'autant plus d'acuité que lui-même jouait dans toutes ses pièces et performances. Comment un public n'ayant jamais vu une œuvre de Schlingensief de son vivant peut-il découvrir ses œuvres aujourd'hui ? Je partirai de mon point de vue de chercheuse, qui s'interroge rétrospectivement sur une démarche artistique, à l'aide d'une méthode d'analyse de terrain spécifique. Comme précisé dans la préface du catalogue de l'exposition au Moma PS 1 et des Kunst-Werke Berlin, chaque exposition consacrée à Schlingensief est le fruit d'un long travail d'équipe : « À cette exposition précède une longue histoire commune avec Christoph Schlingensief : Klaus Biesenbach, ami et compagnon de route de Schlingensief, a réalisé avec lui de nombreux projets en Allemagne et aux États-Unis. Anna-Catharina Gebbers a réussi à le convaincre de participer à ses expositions (...). Enfin, Susanne Pfeffer a su initier la publication de ce catalogue en démarrant un dialogue avec l'artiste. » Nous essaierons de décrypter toutes ces étapes de partenariats dans l'élaboration des deux projets célébrant Schlingensief depuis sa disparition, lors de la Biennale de Venise et lors de la rétrospective au Moma PS 1 à New York et aux Kunst-Werke de Berlin. Enfin, cette communication tentera d'interroger le rôle que joue la veuve de Schlingensief, Aino Laberenz, quant au rayonnement de son œuvre. Nous essaierons de voir si le credo de Schlingensief, qui voyait dans la possibilité d'échouer une chance, se trouve reflété dans les rétrospectives qui lui sont consacrées. ■

► **Hélisenne Lestringant**, ancienne élève de l'École normale supérieure de Lyon, agrégée d'allemand, est doctorante en Études théâtrales sous la direction de Marielle Silhouette à l'Université Paris-Nanterre, en cotutelle avec l'université d'Hildesheim en Allemagne, sous la direction d'Annemarie Matzke. Elle rédige une thèse sur l'œuvre du réalisateur, performeur et metteur en scène contemporain Christoph Schlingensief. Après une recherche sur la mise en scène allemande de la Révolution française, elle valide un Master en Études Germaniques par l'étude des collectifs du Freies Theater dans le théâtre allemand contemporain à Berlin, effectuant ses stages à la Volksbühne de Berlin sous la direction de Frank Castorf. Elle est aussi à l'origine d'événements, de performances dans des appartements particuliers à Paris avec le collectif 7x7 qu'elle a fondé, ou encore à l'Ancienne Fonderie de métal de Lichtenberg à Berlin (avr. 2017).

Readers alias archive producers...

DOMINIQUE DEWIND

► An executive member of the Belgian association of documentation and of SIBMAS, **Dominique Dewind** is a librarian and resource curator, with a M.D in Library science (Free university of Brussels). She is a resource curator in the Drama section of the Archive and museum of Literature, managing the ASP@sia performing arts database and curating theatre archive collections. She also teaches resource curating classes in several higher education schools in the French-speaking community of Belgium.

This proposal for a poster focuses on the relationship and collaborating between the archivist and the creators in performing arts (such as scenographers) as archive producers, who may also be part of the public liable to read from other archives to feed their own creation process.

In this light, the archive curator would be a connection to the start of the creative process and new productions; by the nature of their profession, they play a part in promoting and also in passing on ideas, and experience between generations. Thus, the archivist collaborating with the user-producer gives this role true meaning. The latter no longer only appears as reader / public user in the reading room to research documents, instead they come back one day to donate their own work, and thus they become a potential partner. A partner to share thoughts, plans to promote the remembrance and remains of the history of the performing arts. The partner being both reader and creator is the main interest in this approach.

To raise the debate, this will explain how the Archive and museum of Literature works with scenographers, like Jean-Claude de Bemels, Philippe Heckers or the professional corporation l'Association des Techniciens professionnels du Spectacle. This collaboration allows the archivist to broaden their scope with a somewhat more artistic input; it can work on basic steps such as archival filing or preparing the collection before shelving it, but it can also address more preparatory plans from the very foundation of the collection to its ultimate promotion. To begin with, which highlights in a life shall you keep and include in the collection? How can you enhance a collection with chronicles, tales or souvenirs? How do these spoken memories reshape objects, sketches, notes, letters, prompt books, in the live process of creating a performance? How do you introduce the archive to a wider audience, highlighting the master pieces in a collection? ■

Quand les usagers sont aussi les producteurs d'archives

DOMINIQUE DEWIND

J'aimerais parler dans cette communication des rapports et de la collaboration entre l'archiviste et les créateurs en arts du spectacle (par exemple, des scénographes) qui sont producteurs d'archives, et qui constituent en même temps une partie du public cible susceptible de consulter d'autres archives pour nourrir leur processus de création.

Vu sous cet angle, l'archiviste serait un maillon entre le bout de la chaîne du processus de création et de nouvelles créations naissantes; par essence, il joue en effet un rôle de diffusion et de transmission notamment entre les générations. Dans ce cadre, la collaboration entre l'archiviste et le producteur-usager prend véritablement sens. Ce dernier n'étant plus simplement vu comme celui qui vient consulter des documents dans la salle de lecture et arrive un jour pour déposer ses archives, mais comme un véritable partenaire potentiel avec lequel mener une réflexion commune sur la manière de mettre en valeur la mémoire ou les traces de l'histoire des arts du spectacle. L'intérêt de cette démarche réside bien dans le fait que ce partenaire porte une double casquette, de créateur et d'utilisateur.

Pour nourrir ce débat, nous exposerons le travail mené par les Archives et Musée de la Littérature avec des scénographes, tel que Jean-Claude de Bemels, Philippe Heckers ou l'Association des Techniciens professionnels du Spectacle. Cette collaboration, qui permet d'élargir le regard de l'archiviste par un regard plus artistique, peut porter sur des choses simples telles que, par exemple, le classement des archives ou la préparation du fonds avant archivage, mais aussi sur une réflexion commune plus fondamentale allant de la constitution même du fonds jusqu'à sa diffusion. En amont, quels sont les documents d'une vie que l'on doit archiver ou non, mettre dans le fonds ou non? Comment enrichir les fonds de récits, histoires ou souvenirs? Comment cette mémoire orale permet-elle de repenser les objets, maquettes, notes, correspondances, livres de régie, dans ce processus vivant qu'est la création d'un spectacle? Comment présenter ces archives au public, faire ressortir les pièces maîtresses d'un fonds? ■

► **Dominique Dewind** est bachelière bibliothécaire-documentaliste et a un master en Sciences du Livre et des Bibliothèques (Université libre de Bruxelles). Elle est documentaliste aux Archives et Musée de la Littérature (Section Théâtre), en charge de la banque de données des arts du spectacle ASP@sia et du dépouillement de fonds d'archives de théâtre. Elle est également chargée de cours dans la section Bachelier Bibliothécaire-Documentaliste de plusieurs hautes écoles de promotion sociale de la Communauté française de Belgique. En outre, elle est actuellement membre du Conseil d'administration de l'Association Belge de Documentation (ABD) et du Comité exécutif de la SIBMAS.

To speak with one voice – the Verbund deutscher Tanzarchive – VdT (Association of German Dance Archives) as an example of permanent and interinstitutional cooperation

STEPHAN DORSCHEL & THOMAS THORAUSCH

► Holder of an MA in Theater Science, Philosophy and Psychology from the University of Munich, **Stephan Dorschel** joined the Archive of Performing Arts of the Academy of Arts (Berlin) in 1996. He has been responsible since 2013. He has curated numerous exhibitions and is the author of several publications on the performing arts.

► **Thomas Thoraus** holds a M.A. in Theater and Literary Studies and History and Civilization of the United States. Since 1996 he has been Deputy Director of the Deutsches Tanzarchiv (National Dance Archives) in Cologne. He has also curated several exhibitions and has written many books and articles.

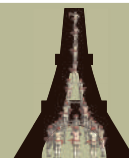
Globalisation, digitalisation and the budget cuts in culture make the collaboration of memory institutions more important than ever. In everyday practice this collaboration is often difficult – for various reasons.

SIBMAS is the worldwide umbrella organisation for theatre archives, -libraries and -museums. In Germany, in the last ten years, various national, regional and genre-specific associations have been founded that try to make the archives and collections of the performing arts more visible and to more actively represent their issues and interests. Since 2007, this is the target of five of the leading German dance archives that have joined forces as Verbund deutscher Tanzarchive (VdT): the German Dance Archive Cologne, the German Dance Film Institute Bremen, the Dance Archive Leipzig, the Mime Centre Berlin and the Archive of Performing Arts of the Academy of Arts, Berlin. In the meantime this ‘association with lean structure’ has become a sustainable one, and since 2010 the five institutions have formed a working group within the “Dachverband Tanz Deutschland” (the national umbrella organisation for dance).

The five organisations will be introduced in a 20-minute-presentation that will also present various examples of initiatives, projects and visions of the VdT: in the beginning, the idea was a big project in order to preserve and make more visible the collections and archive holdings of the member institutions. Part of this was an extensive program of cataloguing and the digitalisation of the relevant archive holdings, taking into consideration especially the video tapes of the dance film institutions, which are in danger of decay. The key objective was the interconnection of databases of the member institutions as well as to have those data bases and selected digitised documents online. In preparation of the project the VdT did a comprehensive survey and evaluation of the archive holdings of the five institutions, requested technical expertise regarding sustainable database structures, legal issues, aspects of preservation, digitalisation and also strategies of publication. The project can be seen as an exemplary representation of the achievements and setbacks of a big cooperation project consisting of small institutions.

Very early, the VdT decided to face the issues of and the solution strategies for future challenges. It was in this spirit that the project “Transforming Acts” was realised, that we took part in the European conferences “European Video Dance Heritage” and “Projecting our Past to the Future” and that we organised the national symposium “Zugänge schaffen. Wie Wissenschaft und Kunst vom Kulturerbe Tanz profitieren” (Create Access. How Humanities and Art Benefit from the Dance Cultural Heritage.)

The focus of the present interconnecting strategy of the VdT is the “Digitaler Atlas Tanz” (DAT - Digital Atlas Dance), with which the member institutions plan to provide an online presentation of selected digitized documents and material. The project was funded by the Tanzplan Deutschland and, following its termination, its contents were transferred into the archive of the Akademie der Künste. From this year the DAT will be re-structured and upgraded by the VdT. Connected with this is the online-presentation of material on the life and work of one of the protagonists of the German Ausdruckstanz (Modern Expressionist Dance), Mary Wigman. This concrete project of virtual interconnection of archive holdings of several collections can be seen as a practical example showing the difficulties and obstacles, but also the huge potential of sustainable interinstitutional cooperation. ■

Parler d'une seule voix – l'Association des archives allemandes de la danse (VdT), un exemple de coopération permanente entre institutions

STEPHAN DORSCHEL & THOMAS THORAUSCH

La mondialisation, la numérisation et les coupes dans le budget consacré à la culture rendent la collaboration entre les institutions de mémoire plus importante que jamais. Dans la pratique quotidienne, cette collaboration est souvent difficile pour diverses raisons.

SIBMAS est l'organisation internationale qui regroupe les archives, les bibliothèques et les musées du théâtre. En Allemagne, au cours des dix dernières années, diverses associations nationales, régionales et propres à un domaine ont été créées pour tenter de rendre plus visibles les archives et les collections consacrées aux arts du spectacle et défendre plus activement leurs problèmes et intérêts. Depuis 2007, c'est l'objectif des cinq principaux centres allemands d'archives de la danse qui ont uni leurs forces en créant Verbund deutscher Tanzarchive (VdT): les archives de la danse de Cologne, l'institut du film de danse de Brême, les archives de danse de Leipzig, le centre du mime de Berlin et les archives des arts du spectacle de l'Académie des arts de Berlin. Entre-temps, cette «association à structure légère» est devenue durable et, depuis 2010, les cinq institutions ont formé un groupe de travail à travers la Coordination allemande de la danse, l'instance nationale supérieure pour la danse.

La communication présentera les 5 organisations, leurs initiatives, projets et stratégies communes au sein du VdT. Au début, l'idée était de réaliser un grand projet afin de préserver et faire connaître les collections et archives des institutions membres. Ce projet incluait notamment un vaste programme de catalogage et de numérisation d'importants fonds d'archives, en tenant compte tout particulièrement des vidéos des institutions conservant des films de danse, qui se dégradent avec le temps. L'objectif principal était l'interconnexion des bases de données des institutions membres ainsi que la mise en ligne de ces bases de données et d'une sélection de documents numérisés. Pour préparer le projet, VdT a réalisé une étude complète et une évaluation des fonds d'archives des 5 institutions. L'association a demandé une expertise technique sur les structures des bases de données, les questions juridiques, les aspects liés à la conservation, à la numérisation et également les stratégies de publication. Le projet peut être considéré comme une représentation exemplaire des réussites et revers d'un grand projet de coopération composé de petites institutions.

Très tôt, VdT a décidé de faire face aux problèmes et d'affronter les défis futurs en mettant en place des solutions stratégiques. C'est dans cet esprit que le projet «Transformer les actes» a été réalisé, que nous avons participé aux congrès européens «Patrimoine européen de Vidéo-danse» et «Projeter notre passé vers l'avenir» et enfin que nous avons organisé le symposium national «Zugänge schaffen. Wie Wissenschaft und Kunst vom Kulturerbe Tanz profitieren» (Créer un accès. Comment les sciences humaines et l'art bénéficient du patrimoine culturel de la danse). L'objectif de la stratégie interconnectée actuelle de VdT est le «Digitaler Atlas Tanz» (atlas numérique de la danse) avec lequel les institutions membres prévoient de fournir une présentation en ligne de documents numérisés et documentés. Le projet a été financé par le Tanzplan Deutschland et, au terme de celui-ci, son contenu a été transféré aux archives de l'Académie des arts. À partir de cette année, le DAT sera restructuré et mis à jour par le VdT. En lien avec le DAT, la présentation en ligne de documents sur la vie et le travail de l'une des protagonistes de la danse expressionniste moderne allemande, Mary Wigman, constitue un projet concret d'interconnexion virtuelle de fonds d'archives issus de plusieurs collections et témoigne d'un cas pratique illustrant les difficultés et les obstacles mais aussi le potentiel énorme d'une coopération durable entre institutions. ■

► Titulaire d'un M.A. en sciences théâtrales, philosophie et psychologie de l'université de Munich, **Stephan Dorschel** a rejoint le département des archives des arts du spectacle de l'Académie des arts de Berlin en 1996. Il en est responsable depuis 2013. Il a assuré de nombreux commissariats d'expositions et est l'auteur de plusieurs publications sur les arts du spectacle.

► **Thomas Thoraus** est titulaire d'un M.A. en études théâtrales et littéraires et histoire et civilisation des États-Unis. Depuis 1996, il est directeur adjoint des Deutsches Tanzarchiv (Archives nationales de la danse) à Cologne. Il a lui aussi assuré le commissariat de plusieurs expositions et rédigé de nombreux ouvrages et articles.

Body Language: working together to open up the Margaret Morris Movement archive

CLARE BUTTON

► **Clare Button** qualified as an archivist from the University of Liverpool in 2009. Since then she has worked in the local authority, private and higher education sectors. She has been employed at the University of Edinburgh since 2011, and prior to her current project, «Body Language», she worked with the University's animal genetics and molecular biology archive collections, which involved a number of public engagement events and academic research outputs.

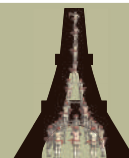
«Body Language» is a Wellcome Trust Research Resources-funded project to catalogue, conserve and part-digitise archive collections relating to movement, dance, physical education and gymnastics in Scotland and beyond. This paper will particularly focus on the archives of movement and dance pioneer Margaret Morris (1891-1980) in order to reflect on the challenges and benefits of collaborative working across three strands: technical (collections access and discovery), academic (research outputs and further funding) and cultural (dance practitioners and community groups).

The project has collaboration at its core, being a partnership between the Centre for Research Collections, University of Edinburgh, and the Fergusson Gallery, Culture Perth and Kinross. Working on collections held at both sites involves navigating the needs and challenges of archive collections based within two differing organizations: a higher education institution and a local authority art gallery and museum. Such collaboration involves utilising technologies to deliver interoperable catalogue data, index terms and search and discovery tools to deliver finding aids and digital content.

«BodyLanguage» also operates in close partnership with the academic community, including colleagues at the Moray House School of Education, Edinburgh. A Research Group has been formed to develop research and engagement projects around these collections, for example collaborative doctoral partnerships. This has created questions about balancing the needs and practices both of archivists and researchers and opens up opportunities for each to inform the other.

Links forged with an international network of movement and dance practitioners have not only encouraged further donations of material to be made, but importantly, have also led to the creation of new artistic and community works. The Margaret Morris archive held at the Fergusson Gallery has to date inspired exhibitions, films, installations and dance workshops, some involving members of the organisation which Morris herself founded, Margaret Morris Movement International. Work such as this has the potential to create powerful partnerships with wider public and community groups, but is dependent on building up and maintaining relationships with trained and trusted partners.

By focusing on the different collaborative opportunities around one collection, this paper will investigate the tools, methodologies and approaches necessary to work together effectively in an ever-changing cultural sector. ■

Le langage du corps : travailler ensemble pour ouvrir les archives du mouvement Margaret Morris

CLARE BUTTON

«Le langage du corps» est un projet financé par les ressources de recherche du Wellcome Trust pour cataloguer, conserver et numériser en partie les collections d'archives liées au mouvement, à la danse, à l'éducation physique et à la gymnastique en Ecosse et au-delà. Cette contribution se penchera plus particulièrement sur les archives de la pionnière de la danse et des arts du mouvement Margaret Morris (1891-1980) afin de s'interroger sur les avantages et les défis d'un travail en partenariat selon trois angles : technique (accès aux collections et découverte), universitaire (travaux de recherche et financements), culturel (praticiens de la danse et communautés afférentes).

Au cœur de ce projet collaboratif, un partenariat entre le Centre des collections de recherche de l'université d'Edimbourg et la galerie Fergusson (entité de la fondation Culture Perth et Kinross). Travailler sur des collections conservées sur deux sites implique de prendre en compte les besoins et les défis de collections conservées au sein de deux organisations différentes : une institution d'enseignement supérieur d'une part et la galerie d'art-musée d'une autorité régionale. Pour collaborer, il devient nécessaire d'utiliser des technologies qui permettent l'interopérabilité des données du catalogue, des termes de l'index et des outils de recherche et de découverte afin d'accéder aux instruments de recherche et aux contenus numérisés.

«Le langage du corps» est aussi en étroite relation avec la communauté universitaire, avec des collègues de la Moray House School of Education à Edimbourg. Un groupe de recherche a été constitué pour développer la recherche et les projets autour de ces collections, par exemple des partenariats de doctorats en collaboration. Cela a soulevé des questions sur l'équilibre des besoins et des pratiques des archivistes et des chercheurs, ouvrant des occasions de s'informer les uns les autres.

Les liens créés au sein d'un réseau international de praticiens de la danse et du mouvement ont non seulement encouragé de nouveaux dons de collections, mais ont aussi contribué à la création de nouveaux travaux artistiques et communautaires. Les archives Margaret Morris conservées à la galerie Fergusson ont à ce jour inspiré des expositions, des films, des installations et des ateliers de pratique chorégraphique, dont certains avec des membres de l'organisation fondée par Morris elle-même, le Margaret Morris Movement International. Avec des travaux de ce type, on peut resserrer les liens de collaboration avec le grand public et les communautés ; mais il faut veiller à construire et entretenir des relations avec des partenaires fiables et expérimentés.

En explorant les diverses occasions de collaboration autour d'une collection spécifique, cette contribution examinera les outils, méthodes et approches essentiels pour travailler ensemble efficacement dans un secteur culturel en constante transformation ■

► **Clare Button** a obtenu son diplôme d'archiviste de l'université de Liverpool en 2009. Depuis, elle a travaillé pour le conseil régional, l'enseignement supérieur et l'enseignement privé. Elle travaille à l'université d'Edimbourg depuis 2011 et précédemment à ce projet, elle travaillait sur les archives en génétique animale et biologie moléculaire de l'université.

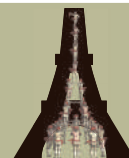
Promoting the Collex « Circus Arts » collection in the Raimon Lull university library, Université Paul Valéry Montpellier 3

ALIX DE MORANT & ELISABETH GAVALDA

► **Alix de Morant** was taught circus arts in the Ecole nationale Annie Fratellini. She is a dancer and a senior lecturer in "Circus, History, Imaginary, practice" (Paul Valéry University, Montpellier -RIRRA 21(EA049)). She co-curates the Collex Circus Arts collection in the Raimon Lull library. She wrote her thesis on "Nomadismes artistiques, des esthétiques de la Fluidité", numerous contributions in various studies and journals (Stradua, Scènes Urbaines, Théâtre Public,...)

► **Élisabeth Gavalda** has been leading the company le Théâtre de la Palabre since 1991, creating over a hundred plays and musical performances. She wrote her PhD on the theatre journal Les Cahiers de Prospero (1991-2002) published by la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon. She is an associate member to the RIRRA 21 (EA049) and to the GRIIT (interuniversity research on theatre journals).

Since 1995, the Paul Valéry University in Montpellier has developed, supported and promoted courses and research in circus arts, placing first in France in the rise of this barely explored field. The RIRRA 21 (EA049) research lab gathers, through novel and cross curricular research, experts in social science, in education, in sports, in cognitive science or in medicine and many artists are invited to their now not-to-be-missed «Week of the circus» event, combining scientific talks, screenings, debates and performances. After a Week of circus (2011), Women in circus (2014), Circus: from motion pictures to new media (2016), the 4th circus week, Circus and pictures, will be held in 2019. In 2015, the interuniversity library received a collection of over two thousand books, including a few incunabula, from a private collector with a lifelong interest in circus. This "Circus arts" collection is jointly curated by Professor Philippe Goudard and Alix de Morant with researchers and librarians, which allows dialogue and shared promotion projects. The Circus arts collection in the library includes biographies of performers, studies, books on history or history of practices, as well as fiction of all kind: easy reading, graphic novels, children's literature and picture books. It also contains a variety of unusual artefacts: light lantern plates, badges, game boards, engravings, postcards, which would require specific curation one doesn't usually need in a library. Thousands of periodicals have been listed by Elisabeth Gavalda, with over fifty almost complete French-speaking and European journals, serials on three decades of circus by Louis Lavata, Memoirs of a clown by Béby, etc. This survey has now opened up prospects for the study and analysis of the history of circus journals. The two speakers intend to introduce research projects and hope to create opportunities to meet with other partners. They want to develop research into subjects such as archival practice, promoting the collection, the best tools to publicize a collection to researchers and to a wider audience. ■

Valorisation du fonds d'excellence CollEx « Arts du Cirque » de la Bibliothèque Inter Universitaire Raimon Lull de l'Université Paul-Valéry Montpellier3

ALIX DE MORANT & ELISABETH GAVALDA

L'Université Paul-Valéry Montpellier a fait, dès 1995, le choix de développer, soutenir et valoriser un enseignement et des recherches en arts du cirque, qui la placent au premier rang national et consacrent l'émergence de ce nouveau champ disciplinaire encore rarement exploré. Le laboratoire RIRRA 21 (EA049) a inscrit le cirque dans ses programmes, rassemblant, pour des recherches inédites et pluridisciplinaires, des spécialistes venus des sciences humaines et sociales, de l'éducation, des activités physiques, cognitives, de la médecine et convié de nombreux artistes lors d'une manifestation devenue incontournable, «La semaine de cirque» qui allie communications scientifiques, projections, tables rondes et spectacles. Après Une semaine de cirque (2011), Femmes de cirque (2014), Le cirque: du cinéma aux nouveaux médias (2016), la 4e semaine de cirque, Le Cirque et les Images, est à l'agenda 2019. C'est pour ces raisons, qu'en 2015, suite au don d'un particulier passionné de cirque, la Bibliothèque interuniversitaire s'est trouvée dotée d'une collection de plus de deux mille ouvrages, dont quelques incunables. Ce fonds «Arts du cirque» a été placé sous la responsabilité conjointe de Philippe Goudard et Alix de Morant, chercheurs et bibliothécaires, ce qui donne lieu à un dialogue et à des initiatives conjointes en termes de valorisation. Le fonds «Arts du cirque» de la BIU compte aussi bien des biographies d'artistes, des essais, des ouvrages d'histoire ou d'histoire des techniques, que des œuvres littéraires de toutes natures: romans de gare, BD, albums enfance et jeunesse, notamment. Il comporte aussi toute une kyrielle d'objets iconoclastes (plaques de lanterne magique, pins, assiettes, tableaux de jeu, gravures, cartes postales) qui mériteraient un soin particulier de conservation à laquelle n'est pas habituée une bibliothèque. Des milliers de périodiques ont bénéficié d'un inventaire brossé par Élisabeth Gavalda qui compte plus d'une cinquantaine de revues de cirque francophones et européennes dans leur quasi-intégralité, des feuillets retraçant 30 ans de cirque par Louis Lavata, les Mémoires d'un clown par Béby, etc., ouvrant dès à présent des perspectives d'études qui permettraient d'appréhender la genèse des revues de cirque. Cette communication à deux voix sera l'occasion de présenter des pistes de travail et de rencontres possibles avec d'autres partenaires pour mettre en place des outils: réflexion sur l'archivage, valorisation de la collection, recherche d'utilisation ergonomique du fonds pour le mettre rapidement à la disposition des chercheurs et le donner à découvrir à un large public. ■

► Danseuse, formée aux arts du cirque, **Alix de Morant** est maîtresse de conférences à l'Université Paul Valéry de Montpellier et membre du RIRRA 21(EA049). Associée au programme «Cirque, Histoire, Imaginaires, Pratiques», elle est co-responsable du Fonds d'excellence CollEx Arts du Cirque de la BIU Raimon Lull. Elle est l'auteur d'une thèse consacrée aux «Nomadismes artistiques, des esthétiques de la Fluidité» et a publié nombre d'articles théoriques dans divers ouvrages et revues (Stradda, Scènes Urbaines, Théâtre Public...)

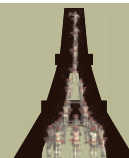
► **Élisabeth Gavalda** dirige depuis 1991, le Théâtre de la Palabre. À son actif, plus d'une centaine de créations musicales et dramaturgiques. Docteure en Arts du Spectacle suite à sa recherche sur la revue de théâtre Les Cahiers de Prospero éditée par la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, elle est membre du Groupe de recherche interuniversitaire sur les revues de théâtre et membre associé du RIRRA 21(EA049).

Circus arts. A multimedia co-publishing project for a wider audience

VÉRONIQUE MEUNIER

► **Véronique Meunier** is a head librarian curator. She graduated with a bachelor's degree in history, a master's in Art History of the nineteenth century and as a library curator in 1994. An executive member of SIBMAS, she worked as a library curator in the French national library, in the Printed books department, then as head of the Arts section in the Literature and Arts department. She joined the Performing Arts department in 2006 as deputy director, where she has a particular interest in the circus and in the costume collections. Since 2006, she has been involved within SIBMAS.

The Circus Arts website was born as there are no books, no sound, no video nor online resources providing the circus curricula with an in-depth and cross-curricular study. The CNAC (national centre for circus arts) and the BnF (national Library of France) then decided to pool their collections and to share their ancillary experience to create a compendium of circus curricula. The targeted audience is varied: uninitiated or expert, amateur, children and schools, teachers and professional students, artists, researchers... This diverse range demanded several levels of understanding and crossing themes: history, techniques, culture, arts... The digital medium was essential for easy access, being user-friendly and allowing easy additions. A scientific and publishing committee was created with a variety of partners (circus performers, researchers, historians, librarians, multimedia operatives), which enhanced the discussions but sometimes it hindered the collaboration. The website was partly released in the autumn of 2016, it focused on four axes: acrobatics, juggling and object handling, burlesque play and clown, dressage. Each kind of practice opens on a general common page, which subsumes in as many subgenres as required. Every one of them is illustrated with a range of resources: texts, images, sound and video records, with practice videos, interviews and sound recordings. The French version is planned for completion in the summer of 2018 to coincide with the 250th anniversary of the creation of modern circus. Further developments must be examined in terms of the important human and financial resources they require: English and Spanish versions for the website, or designing a youngster's course for school and children, with both images and texts. This talk will pass on the origin story of this website, underlining the wealthy interactions with the various contributors as well as the challenges and pressure of this project. ■

Les Arts du cirque. Un projet de coédition multimédia au service de publics diversifiés

VÉRONIQUE MEUNIER

Le site Les Arts du cirque est né du constat qu'il n'existe aucun livre, aucune ressource audiovisuelle ou en ligne abordant de façon transversale et approfondie les disciplines du cirque. Partant de cette conclusion, le Cnac (centre national des arts du cirque) et la BnF (Bibliothèque nationale de France) ont décidé de mettre en commun leurs collections respectives et d'associer leurs expériences complémentaires afin de créer une anthologie des disciplines du cirque. Les publics visés, profanes ou initiés, sont variés : amateurs, jeune public et scolaires, élèves d'écoles professionnelles et enseignants, artistes, chercheurs... Leur diversité a nécessité de concevoir différents niveaux de lecture et de croiser les approches : historique, technique, culturelle, artistique... La forme numérique s'est imposée d'elle-même en raison de l'accessibilité, de la convivialité et des enrichissements qu'elle permet. Un comité scientifique et éditorial a été créé ; la diversité de ses membres (artistes de cirque, chercheurs et historiens, bibliothécaires, professionnels du multimédia) a enrichi la réflexion mais rendu parfois la collaboration difficile.

Le site, dont la première partie a vu le jour à l'automne 2016, s'articule autour de 4 axes : acrobatie, jonglerie et manipulation d'objet, jeu burlesque et clownesque, et dressage. Chaque famille de disciplines fait l'objet d'une partie commune puis se subdivise en autant de sous-familles que nécessaire. Chacune d'entre elles est illustrée grâce à des ressources variées : textes, documents iconographiques, ressources audiovisuelles sous la forme de vidéos techniques, entretiens et enregistrements sonores.

L'achèvement de la version française est prévu pour l'été 2018 afin de coïncider avec le 250e anniversaire de la création du cirque moderne. La suite des développements (traduction anglaise et espagnole du site, création d'un parcours visuel et textuel spécifique pour les scolaires et le jeune public) doit être reconsidérée à l'aune des moyens humains et financiers importants que ceux-ci induisent.

Cette communication se propose de relater la genèse du site en mettant en avant la richesse générée par la multiplicité des contributeurs mais également les contraintes et difficultés du projet. ■

► **Véronique Meunier** est conservateur général des bibliothèques. Elle est titulaire d'une licence d'histoire, d'une maîtrise d'histoire des arts (XIXe siècle) et du diplôme de conservateur de bibliothèques (1994). Elle a effectué l'ensemble de sa carrière à la Bibliothèque nationale de France, au sein du département des Livres imprimés (1994-1998), puis en tant que chef du service Art au département Littérature et art (1998-2006). Elle a rejoint le département des Arts du spectacle en 2006 où elle exerce depuis les fonctions d'adjointe au directeur. Parmi les collections du département, elle s'intéresse plus spécifiquement à celles relatives au cirque ainsi qu'aux collections de costumes. Depuis 2006, elle a occupé diverses fonctions au sein de la SIBMAS.

The théâtre du Soleil, the stage costume and intangible heritage

SYLVIE PERAULT

► **Sylvie Perault** is an anthropologist, documentary filmmaker and researcher, teaching in various universities and in the ENSATT. Studying stage and screen costumes, with their related skills, she leads the CERPCOS independent research group (under certification by the heritage mission). She is also associated to the exhibition « Stage craft, the making of the costume » (CNCS, Moulins). She is interested in the intangible heritage of large performance companies in France, where she investigates and their private archive, and the connections between gesture techniques, theatre and intangible heritage.

What intangible heritage can bring to curation is rarely pointed out. Archives in the world of theater and performances have grown remarkably more varied since the end of the twentieth century and the spread of digital tools. Thus, it is easier to research the archival artifact, for instance the stage costume. Intangible heritage is produced by the ones who make, create, rehearse and perform: which technical gestures? For what uses? Which memories are particular to the actors? The archive of such a prestige company as the théâtre du Soleil are both singular and remarkable. They recently entrusted their archive to the French national library, who thanks to our long and subtle following of the company, we watched these archives develop. In the meantime, we were also able to capture on film the memories connected with the costumes, with the actors and with Marie Hélène Bouvet, head of the production workshop. Our first goal was to present their work to the French centre of Intangible heritage. Both the fixed and moving image shows the continuity of the theatrical experience, through the memories of each company member and the layers of knowledge adding to acting, performance and production techniques. The play “Drums on the dam” is one such splendid example: the actor must turn into a puppet and find their balance between the inanimate and the active. This fieldwork, reprised in February at the company’s request, offers an original view on the individual within the collective, as opposed to the collective and Ariane Mnouchkine. It lets us experience the core of the creative process, thanks to the personalities gathered on the same project. ■

Le théâtre du Soleil, le costume de scène et le patrimoine immatériel

SYLVIE PERAULT

On évoque rarement ce que le patrimoine immatériel peut apporter à la conservation en général. Les archives dans l'environnement du théâtre et des spectacles se sont considérablement diversifiées depuis la fin du XXe siècle et l'usage des outils numériques. Ainsi, il devient plus aisé de compléter l'artéfact qui sert d'archives, par exemple le costume de scène. Le patrimoine immatériel est produit par ceux qui fabriquent, créent, répètent et jouent : quels gestes techniques ? Quels usages ? Quelles mémoires propres aux comédiens ? Le cas des archives d'une troupe prestigieuse comme le théâtre du Soleil est à la fois exemplaire et unique. Alors qu'ils viennent de confier leurs archives à la Bibliothèque Nationale de France, et grâce à un terrain long et discret, nous avons pu observer ces départs et en parallèle filmer la mémoire associée aux costumes portés auprès des comédiens mais aussi avec Marie Hélène Bouvet responsable de l'atelier de réalisation. Dans un premier objectif qui était la présentation de leur travail au Centre Français du Patrimoine Immatériel. Les images fixes et mobiles montrent la persistance de la recherche théâtrale via la mémoire de chacun des membres et les strates de savoirs qui se rajoutent aux techniques en fonction de l'originalité de la demande. Le cas de la pièce Tambours sur la digue en est un magnifique exemple : le comédien doit être marionnette et trouver l'équilibre entre l'inanimé et l'actif. Le terrain, qui est repris en février à la demande de la troupe, propose un point de vue original de l'individu dans le collectif et non pas le collectif et Ariane Mnouchkine. Il permet ainsi d'approcher le cœur de la création grâce aux individualités rassemblées pour un même projet. ■

► Anthropologue, réalisatrice de documentaires et enseignant chercheur, **Sylvie Perault** intervient sur différentes plateformes universitaires et à l'ENSATT. Spécialiste du costume de scène et d'écran ainsi que des savoir-faire qui leurs sont relatifs, elle dirige le groupe de recherches indépendant CERPCOS (en cours d'accréditation par la mission du patrimoine) et est adjointe à l'exposition « Artisans de la scène, la fabrique du costume » au CNCS de Moulins. Les lignes directrices des recherches sont le patrimoine immatériel propre à des troupes essentielles en France, la détection et le travail sur les archives privées, le lien entre la technique des gestes, le théâtre et le patrimoine immatériel.

Collaborations with costumes

JANE PRITCHARD

► **Jane Pritchard** is a long-standing member of SIBMAS. She is curator of dance for the Victoria and Albert Museum, London, where she curated 'Diaghilev and the Golden Age of the Ballets Russes, 1909–1929' and, currently, 'Anthony Crickmay: People and Performance'. She is also archival consultant for English National Ballet. She lectures widely and has contributed to the Oxford Dictionary of National Biography, The Annual Register, Dance Chronicle, Dance Research, and The Dancing Times. She was awarded an MBE for services to the arts in the 2014 New Year's Honours.

From the outset creating costumes for theatrical productions demands collaboration. Designers are rarely the makers, a single costume may be made by several people. With tutus, for example, there is often a tutu maker, a bodice maker and a decorator of the costume all working under the direction of the designer and wardrobe supervisor and the costume's creation will take into consideration the body of the individual dancer. Once a costume leaves the stage and makes its way into a collection a new team will be involved. Curators will select material for survival, assistants will unpack, catalogue, photograph and safely store the costume. If it is to be displayed conservators will become involved along with the team who will mount the costume. Other specialists will also be involved if, for example, original wigs are included with the costume. At the V&A improving costume cataloguing and storage has become a major project involving the help of technicians, curators, conservators and volunteers. Focusing largely on recent acquisitions, (including a significant collection of costumes for Bronislava Nijinska's 1925 company and Vivien Leigh's wig for the film of *Streetcar Named Desire*) and at our developments in preserving, cataloguing and mounting costumes, the illustrated presentation will look at teamwork involved in keeping costumes 'alive'. ■

Collaborations avec les costumes

JANE PRITCHARD

Dès l'origine, créer des costumes pour des productions théâtrales est un travail de collaboration. Les concepteurs sont rarement les créateurs, un seul costume peut être fait par plusieurs personnes. Prenons l'exemple du tutu : vont intervenir le fabricant du tutu, celui du corset et le décorateur du costume, tous les trois sous la direction du concepteur et du chef-costumier. Par ailleurs la création du costume va devoir tenir compte de la morphologie du danseur. Une fois qu'un costume quitte la scène, il intègre la collection d'un musée où une nouvelle équipe va être concernée. Les conservateurs vont sélectionner le conditionnement adéquat pour les costumes, les assistants vont les déballer, les cataloguer, les photographier et enfin les conserver soigneusement. S'il doit être exposé, les restaurateurs interviendront ainsi que l'équipe de mannequinage. D'autres spécialistes pourront également coopérer, si par exemple des perruques originales sont incluses dans le costume.

Au V&A, l'amélioration du signalement et de la conservation des costumes est devenue un projet majeur rassemblant autour de lui des techniciens, des conservateurs, des restaurateurs et des bénévoles. En se concentrant largement sur des acquisitions récentes (notamment l'importante collection de costumes pour la compagnie de Bronislava Nijinsky de 1925 et la perruque de Vivian Leigh pour le film « Un taxi nommé désir ») et sur les progrès en matière de préservation, catalogage et mannequinage de costumes, la présentation illustrée se penchera sur une équipe au travail, investie dans le maintien « en vie » des costumes. ■

► **Jane Pritchard** est un membre de longue date de la Sibmas. Elle est conservateur des collections de danse au Victoria and Albert Museum de Londres. Elle a été commissaire de l'exposition « Diaghilev et l'âge d'or des Ballets Russes, 1909-1929 » et, actuellement « Anthony Crickmay. Peuple et spectacle ». Elle est également consultante pour les archives du Ballet national anglais. Elle donne de nombreuses conférences et a contribué à l'Oxford Dictionary of National Biography, ainsi qu'aux revues *The Annual Register*, *Dance Chronicle*, *Dance Research*, et *The Dancing Times*. A l'occasion de la promotion de la nouvelle année 2014, elle a été faite membre de l'Ordre de l'Empire britannique pour services rendus aux arts.

European Performing Arts Databases: Towards Transnational and Cross-Disciplinary Cooperation

THUNNIS VAN OORT

► **Thunnis van Oort** (1976) is a media historian. He graduated in History at Groningen University and wrote a dissertation on the emergence of cinema exhibition in the Catholic South of the Netherlands. He taught at Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, Open University and at University College Roosevelt in Middelburg where he coordinated the Media Studies track. He visited Antwerp University as a Marie Curie Pegasus research fellow endowed by the Flanders Research Foundation (FWO) and is editor of the Dutch media historical journal *Tijdschrift voor mediageschiedenis*.

The last two decades have seen the rise of scholarly interest in the historical audiences of performing arts, such as theatre, concerts and cinema, adding a dimension to research fields that traditionally focus mostly on artworks and their makers. In part, this shift to consumption and reception can be attributed to the growing opportunities offered by the digitization of sources and the increasing availability of tools and infrastructure in the domain of digital humanities. More than ever before, this allows for opportunities to systematically trace the ephemeral theatrical events of the past. Dozens of database projects attest to the growing academic interest in collecting and aggregating historical information on programmes, venues and people involved in theatrical performances¹.

Scholars involved in this type of research are looking for ways to cooperate, both beyond national borders and also across traditional sectoral/disciplinary divides². Such collaboration produces new challenges on several levels: historiographic: which questions need asking in this type of comparative and interdisciplinary work?; Methodological and theoretical: can we harmonize or even standardize varying definitions/ontologies? And finally, there are the infrastructural and curatorial concerns: what information technology can enable further cooperation; but also: what are sustainable solutions to store and curate the data?

In the paper, I would like to discuss the role that heritage institutions could play in this evolving type of interdisciplinary and transnational research into past audiences of performing arts events. To what extent do SIBMAS members view the facilitation of this type of research as part of their core task? How can scholars and heritage institutions find meaningful ways of collaborating in this domain? ■

1. Vincent Baptist, Thunnis van Oort, Julia Noordegraaf, "Mapping European Performing Arts Databases: An Inventory of Online Historical Data Projects," in: Nic Leonhardt ed., *Routledge Companion to Digital Humanities in Theatre and Performance* (forthcoming, 2018).

2. EPAD Symposium: European Performing Arts Dataverse (Amsterdam, 9 Nov, 2017). See: <http://www.create.humanities.uva.nl/uncategorized/epad/>

Les bases de données sur les arts du spectacle en Europe : vers une coopération transnationale et transdisciplinaire

THUNNIS VAN OORT

Les deux dernières décennies ont vu émerger dans le monde universitaire un intérêt croissant pour les arts du spectacle, tels que le théâtre, les concerts et le cinéma, ajoutant une dimension aux domaines de recherche qui se concentrent traditionnellement sur les œuvres d'art et leurs créateurs. Cette évolution peut être attribuée en partie aux opportunités croissantes offertes par la numérisation des sources et la plus grande disponibilité d'outils et d'infrastructures dans le domaine des humanités numériques. Il est désormais possible de retrouver la trace des représentations théâtrales éphémères du passé. Des dizaines de projets de bases de données témoignent de l'intérêt croissant des universitaires pour la collecte et l'agrégation d'informations historiques concernant les programmes, les lieux et les personnes impliquées dans les représentations théâtrales¹.

Les universitaires qui s'intéressent à ces études cherchent des moyens de coopérer au-delà des frontières nationales et des divisions disciplinaires traditionnelles². Une telle collaboration engendre de nouveaux défis et ce, à plusieurs niveaux ; d'un point de vue historiographique, quelles questions faut-il poser pour ce type de travail comparatif et interdisciplinaire ? D'un point de vue méthodologique et théorique, pouvons-nous harmoniser ou même standardiser les différentes définitions ? Et enfin, il y a les questions d'infrastructures et de conservation : quelles sont les technologies de l'information qui permettent aujourd'hui une coopération plus poussée ? Et quelles sont les solutions durables pour stocker et gérer les données ?

Dans cette présentation, je souhaiterais examiner le rôle que les établissements dédiés à la conservation du patrimoine pourraient jouer dans ces recherches sur les publics passés des représentations des arts de la scène. Dans quelle mesure les membres de SIBMAS peuvent-ils faciliter ces recherches ? Comment et par quels moyens les chercheurs et les institutions du patrimoine peuvent-ils collaborer dans ce domaine ? ■

► **Thunnis van Oort** (1976) est historien des médias. Il est diplômé de l'Université de Groningen et a rédigé une thèse sur la programmation des salles de cinéma dans le sud catholique des Pays-Bas. Il a enseigné à l'Université d'Utrecht, à l'université libre d'Amsterdam, à l'Open University et à l'University College Roosevelt de Middelburg où il a coordonné les études sur les médias. Il a été chercheur invité à l'Université d'Anvers et est le rédacteur en chef du journal d'histoire des médias aux Pays-Bas, *Tijdschrift voor mediageschiedenis* (Revue de l'histoire des médias).

1. Vincent Baptist, Thunnis van Oort, Julia Noordegraaf, "Mapping European Performing Arts Databases: An Inventory of Online Historical Data Projects," in: Nic Leonhardt ed., *Routledge Companion to Digital Humanities in Theatre and Performance* (forthcoming, 2018).

2. EPAD Symposium: European Performing Arts Dataverse (Amsterdam, 9 Nov, 2017). See: <http://www.create.humanities.uva.nl/uncategorized/epad/>

Close reading and distant reading, there and back again: analyzing live performance digital traces with Rekall and MemoRekall

CLARISSE BARDIOT

► **Clarisse Bardirot** is a senior lecturer in the DeVisu research lab in the university of Valenciennes, associate researcher of the ArtSciLab Experimental Publishing Initiative lab in the University of Texas in Dallas. With interests in digital humanities, history and esthetics of digital performances, connections between art, science and technology, curating digital works and new shapes of publishing, she took part in 2016 in « culture analytics » program at the Mathematics Institute of the University of California, Los Angeles.

Digital obsolescence and mass composite datasets are issues in performing arts: every production has digital components and the creating process produces numerous documents.

It calls to question the idea of touring the shows and the ways to analyze their genetic files.

How to inform, preserve and analyze works with their creating processes in a time of digital obsolescence, digital-original heritage and big data? This research project proposes an original method to study digital traces of performances in combining close and distant reading. It centres around theoretical grounds and it uses software designed for artists, researchers, archival collections as well as the general public: Rekall, an open source environment to document and analyze the creating processes and facilitate works' reprisals; MemoRekall, a web application to annotate video clips. Both solutions are free open-source software. Rekall (www.rekall.fr) addresses issues in big data and creating processes. It starts from metadata included in all the documents for a production and it extracts key information (author, date, location, keyword...) it then uses in data visualization tools to unveil structures. It thus allows a panoramic view of the creating process and spotting the most important documents (which will later require specific curation steps). It can be used during rehearsals (to annotate documents, modify the history of a plot) or as the creation is over (to understand their own processes, tell work-related documents apart from production-related items). On the other hand, MemoRekall (www.memorekall.fr) offers close reading for an essential document: the video recording. As an easy-to-use web application, MemoRekall allows video clarification by annotating it and linking it to external files or web pages. Editing documents, links and annotations creates a new file, a capsule, which can be embedded in a web page. They all organize from and around the video recording in hypertext structure. MemoRekall has been tested by junior high and high school pupils, university students, teachers and culture professionals. As of today, there are already hundreds of capsules. ■

Du close reading au distant reading et vice versa : l'analyse des traces numériques du spectacle vivant avec Rekall et MemoRekall

CLARISSE BARDIOT

Les arts de la scène sont confrontés à l'obsolescence numérique et à l'émergence de corpus hétérogènes de grande taille : toutes les œuvres ont des composantes numériques et le processus de création produit de nombreux documents. Ceci remet en cause la possibilité de tourner les spectacles et d'analyser leurs dossiers génétiques. Comment documenter, préserver et analyser les œuvres ainsi que leurs processus de création dans le contexte de l'obsolescence numérique, du patrimoine nativement numérique et du big data ? Ce projet de recherche propose une méthodologie originale pour lire les traces numériques des spectacles en combinant close reading et distant reading. Il s'articule sur des fondements théoriques ainsi que sur la mise en œuvre d'une suite logicielle qui s'adresse autant aux artistes, aux chercheurs, aux fonds d'archives qu'au grand public : Rekall, un environnement open source pour documenter, analyser les processus de création et simplifier la reprise des œuvres ; MemoRekall, une application web pour annoter des captations vidéo. Les deux environnements sont gratuits et open source.

Rekall prend en charge les questions de big data et de processus de création. Il se base sur les métadonnées présentes dans l'ensemble des documents d'une production pour en extraire des informations cruciales (auteur, date, lieu, mot-clé...) ensuite utilisées par les outils de visualisation de données, afin de révéler des comportements. Rekall permet ainsi d'avoir une vue d'ensemble du processus de création et de repérer les documents les plus importants (qui devront par la suite faire l'objet de mesures de préservation spécifiques). Il peut être utilisé pendant les répétitions (par exemple pour annoter des documents, revenir sur l'historique d'une conduite) ou bien une fois la création achevée (pour comprendre son propre processus, distinguer les documents liés à l'œuvre de ceux liés à sa production).

A l'inverse, MemoRekall propose une lecture de près d'un document fondamental : la captation vidéo. Application web très simple d'utilisation, MemoRekall permet d'explicitement une vidéo en l'annotant et en la reliant à des documents externes ou des pages web. L'agencement des documents, des liens et des annotations crée un nouveau document, une capsule, qu'il est possible d'intégrer à une page web. Leur organisation s'élabore à partir et autour de la captation vidéo dans une logique hypertextuelle. MemoRekall a été testé par des classes de collégiés et de lycées, des étudiants, des enseignants et des professionnels de la culture. Aujourd'hui, plusieurs centaines de capsules ont été réalisées. ■

► **Clarisse Bardiot** est maître de conférences à l'université de Valenciennes (laboratoire DeVisu), chercheur associé au laboratoire ArtSciLab Experimental Publishing Initiative à l'université du Texas à Dallas et directrice des éditions Subjectile. Ses axes de recherche concernent les humanités numériques, l'histoire et l'esthétique des digital performances, les relations art / science / technologie, la conservation des œuvres numériques et les nouvelles formes d'édition. En 2016, elle est sélectionnée pour participer au programme long « culture analytics » à l'institut de mathématiques de l'université de Californie à Los Angeles. Elle a notamment publié *Arts de la scène et technologies numériques : les digital performances*, Collection Les Basiques, Leonardo/Olats, juin 2013 ; *9 Evenings*, Theatre & Engineering, site Internet de la Fondation Daniel Langlois, mai 2006.

Databases and Digital Collections: Virtual Spaces for Collection Sharing

NENA COUCH & HELENA HANTÁKOVÁ

► **Nena Couch** is Head, Ohio State University Libraries' Thompson Library Special Collections, Curator of the Jerome Lawrence and Robert E. Lee Theatre Research Institute, and Professor. She has served on the boards of the Theatre Library Association and the Dance Heritage Coalition, and the SIBMAS Executive Committee. Her research is focused in performing arts librarianship and the performing arts with a specialization in historical dance.

► **PhDr. Helena Hantáková** is Head of the Arts and Theatre Institute Library. She is a general secretary of Czech National SIBMAS Centre from 1993. She was a member of SIBMAS Executive Committee in 1993 – 2002, 2006 - 2010. She is responsible for the library research project in ATI. She is an author of several studies about the ATI funds, services and databases in the Czech Rep. and abroad.

The Arts and Theatre Institute (ATI) in Prague collects, processes, and provides access to objects and work relating to the theatre, pursues research, initiates and participates in international projects, and publishes scholarly work. The Jerome Lawrence and Robert E. Lee Theatre Research Institute (TRI) at Ohio State University has a similar mission to serve as an archive for performers, playwrights, choreographers, designers, producing organizations, and theatre and dance companies, and advance the study and inspiration of the performing arts. In addition to their service missions, these organizations are related very specifically through their holdings on Czech theatre, especially scenography. In order to share our holdings with each other and users internationally, we have partnered on projects such as a recently concluded touring exhibition Shakespeare in Prague, and explored other ways of combining our resources to enhance user access. Representing ATI and TRI, Helena Hantáková and Nena Couch will discuss challenges and accomplishments of past projects and planned future collaborations to share collections, particularly in a digital environment which includes ATI's Virtual Study, and OSU Libraries' growing Digital Collections which serves as an online repository for TRI's digital content. Founded in 1959 as the Theatre Institute, ATI provides the Czech and international public with a comprehensive range of services in the field of theatre and individual services in other branches of the arts. ATI has one of the largest theatre libraries in Europe, a video library, photo archives, rich documentation and bibliographical collection. The focus of the Departments of Collections and Archives is the artistic and theatre articles of historical value from theatre set design and photography. The collection specializes in contemporary stage design production, focuses on the works of persons who deeply influence the art face of Czech theatre after 1945, and consists of original scenic and costume designs by Czech stage designers. ATI's Virtual Study (ViS) is a comprehensive interface to all of the Institute's information databases to facilitate research, increase the informational value of the database materials through their joint and interconnected publishing, provide access to materials that would otherwise be inaccessible or accessible only to a limited extent (negatives and slides from the photographic and scenographic archives), and protect original materials from overuse. While the majority of TRI collections focus on American theatre and dance, as a result of long relationships with Czech institutions and designers, TRI has significant holdings of Czech scenography, posters, and performance documentation. ■

Bases de données et collections numériques : les espaces virtuels comme partage de collections

NENA COUCH & HELENA HANTÁKOVÁ

L'Institut des arts et du théâtre (ATI) de Prague collecte, traite et donne accès à des objets et à des travaux liés au théâtre. Il poursuit des recherches, initie et participe à des projets internationaux et publie des travaux scientifiques. L'Institut de recherche de théâtre « Jerome Lawrence et Robert E. Lee » (TRI) de l'Université d'Etat de l'Ohio (OSU) poursuit des missions similaires; il accueille les archives d'artistes, dramaturges, chorégraphes, metteurs en scène, sociétés de production et compagnies de théâtre et de danse. Il développe l'étude et l'intérêt pour les arts de la scène. En plus de leurs missions de service public, de par leurs collections respectives, ces organisations ont en commun un lien fort autour du théâtre tchèque, en particulier la scénographie. Afin de rapprocher leurs collections entre elles et à l'échelle internationale, elles participent à des projets tels que l'exposition itinérante Shakespeare à Prague et explorent d'autres façons de partager leurs ressources et d'en améliorer l'accès auprès des utilisateurs. Helena Hantakova et Nena Couch, à partir d'exemples de réalisations antérieures, présenteront les futures collaborations principalement numériques envisagées pour partager ces collections. Seront évoqués l'interface de recherche ViS de l'ATI et les collections numériques en pleine croissance des bibliothèques de l'OSU qui servent de réservoir au contenu numérique du TRI. Fondé en 1959 sous le nom de Theatre Institute, l'ATI propose aux publics tchèque et international une offre étendue de services dans le domaine du théâtre et dans d'autres secteurs artistiques. L'ATI possède l'une des plus grandes bibliothèques sur le théâtre en Europe composée d'une vidéothèque, d'archives photographiques, d'une riche documentation et d'une collection de livres. Les départements des collections et des archives concentrent leur attention sur les oeuvres d'art et objets théâtraux à valeur historique issus de la scénographie et de la photographie. La collection est spécialisée dans les productions de la scénographie contemporaine et se concentre sur les œuvres dont les auteurs ont grandement influencé le visage artistique du théâtre tchèque après 1945. Elle se compose aussi de décors et de costumes originaux créés par les scénographes tchèques. ViS (Virtual Study) est une interface complète pour toutes les bases de données de l'Institut conçue pour faciliter la recherche. Elle valorise le contenu des bases de données grâce à leur publication conjointe et interconnectée. Elle donne accès à des documents qui seraient autrement inaccessibles ou d'un accès restreint (négatifs et diapositives des archives photographiques et scénographiques) et protège les originaux d'une utilisation excessive. Même si la majorité de ses collections concerne la danse et le théâtre américains, grâce à ses relations de longue date avec des institutions et des scénographes tchèques, le TRI possède également des collections notables sur la scénographie tchèque, constituées notamment d'affiches et de documentation du spectacle. ■

► **Nena Couch** est directrice des collections spécialisées de la bibliothèque Thompson de l'Ohio State University, conservatrice au Jerome Lawrence et Robert E. Lee Theatre Research Institute et professeure. Elle a siégé aux conseils d'administration de la Theatre Library Association et de la Dance Heritage Coalition, ainsi qu'au comité exécutif de la SIBMAS. Ses recherches portent sur la bibliothéconomie des arts du spectacle et l'histoire de la danse.

► Titulaire d'une thèse, **Helena Hantáková** est directrice de la bibliothèque de l'Institut des arts et du théâtre. Elle est secrétaire générale du Centre national tchèque SIBMAS depuis 1993. Elle a été membre du Comité exécutif de la SIBMAS de 1993 à 2002, puis de 2006 à 2010. Elle est responsable du projet de recherche en bibliothèque à l'ATI. Elle est l'auteur de plusieurs études sur les fonds, services et bases de données de l'ATI en République tchèque et à l'étranger.

Performing Arts and Web Archives

ANNA LAWAETZ

► **Anna Lawaetz** is responsible for the Performing Arts collection at The Royal Danish Library. In 2014 she earned a PhD-degree from Department of Arts and Cultural Studies, University of Copenhagen. She has conducted audience research at The Royal Danish Theatre as part of the research project 'A Suitcase of Methods': <https://asuitcaseofmethods.com/>. A core in her academic work is method development of digital based methods and lately she has contributed with online courses to Dariah Teach's cluster about digital methods. She has been working as a freelance dramaturge for several years and has been curator on exhibitions based on interactive strategies at The National Museum in Denmark. Her research is published in journals such as Nordic Theatre Studies. In 2016 she edited the anthology 'Stage/Page/Play – interdisciplinary approached to Theatre and Theatricality' in collaboration with Ulla Kallenbach.

Many artists are using the internet as a part of their artistic activity, the traditional theatre program is often replaced by a web-site, and the reviews of plays are published on blogs. Therefore it becomes important to examine how performing arts are stored in web archives.

In this paper, I am exploring two different web-harvesting strategies through a study of what is harvested and archived of the Danish based performance group SIGNA (2001-) in the American Internet Archive, archive.org, and the Danish internet archive, netarkivet.dk.

The two archives are fundamentally different in their harvesting strategies and the policy of access. The American Internet Archive is a private project. The archive dates all the way back to 1996. Everybody has access to the 'way back machine' where it is possible to search for old versions of web sites through a search engine. The Internet archive is not restricted to American web-sites, but contains web-sites from a large part of the world.

The Danish internet archive, netarkivet.dk, is a part of The Royal Danish Library. It became a part of the national legal deposit act in 2005. The access to this archive is restricted, because it might contain sensitive personal information. Mainly Danish (.dk) domains are stored as well as web pages in Danish. The harvesting takes place 4 times a year.

The Performance group SIGNA is operating outside Denmark e.g. in Germany. How does the transnational aspect affect the archived material? And how do the archival strategies affect what is stored? ■

Arts du spectacle et archives du net

ANNA LAWAEZT

De nombreux artistes se servent d'internet comme d'une part de leur activité artistique; le programme de théâtre traditionnel est souvent remplacé par un site web, et les critiques de pièces sont publiées sur des blogs. De sorte qu'il devient essentiel de comprendre comment les arts du spectacle sont conservés dans les archives du net.

Dans cette proposition, j'explore deux stratégies différentes de collecte sur le web à travers l'étude de ce qui est collecté et archivé sur la troupe de spectacle d'origine danoise SIGNA (2001-) dans les archives du net américaines, archive.org, et celles danoises, netarkivet.dk. Ces deux archives sont fondamentalement différentes dans leurs stratégies de collectes et leurs conditions d'accès. Les archives du net américaines sont un projet d'initiative privée, remontant jusqu'en 1996. Tout le monde a accès à la "machine à remonter le temps" où il est possible de rechercher d'anciennes versions de sites web à travers un moteur de recherche. Ces archives ne sont pas circonscrites aux sites américains, mais contiennent des sites provenant d'une grande partie du globe. Les archives du net danoises font partie de la bibliothèque royale du Danemark. Elles ont été intégrées à au décret de dépôt légal national en 2005. L'accès en est restreint, car pouvant contenir des données personnelles sensibles. Y sont conservés principalement le domaine danois (.dk), ainsi que des pages web en danois. La collecte a lieu quatre fois par an. La troupe de spectacle SIGNA est active hors du Danemark, plus exactement en Allemagne. Comment son activité transnationale affecte-t-elle les matériaux archivés? Comment les stratégies d'archivage affectent-elles ce qui est conservé? ■

► **Anna Lawaetz** est chargée de la collection des arts du spectacle à la bibliothèque royale du Danemark. Titulaire d'un doctorat en études artistiques et culturelles de l'université de Copenhague en 2014, elle a mené une étude du public du théâtre royal du Danemark dans le cadre d'un projet de recherche intitulé « Une valise de méthodes » (<https://asuitcaseofmethods.com/>). Elle s'intéresse en particulier aux méthodes basées sur le numérique et elle a contribué à des cours en ligne avec Dariah Teach. Elle est également dramaturge à son compte depuis plusieurs années et elle a été commissaire sur plusieurs expositions sur les stratégies interactives au Musée national du Danemark. Elle a dirigé l'anthologie 'Stage/Page/Play – interdisciplinary approach to Theatre and Theatricality' (une approche interdisciplinaire du théâtre et de la théâtralité), publiée en collaboration avec Ulla Kallenbach.

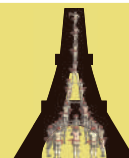
Future of creativity and accessibility of Bunraku — Challenges of cultural policy and management of intangible cultural heritage in Japan

SEIKO SHIMURA

► **Seiko Shimura** studied musicology in Tokyo University of the Arts and design in Kyushu University. She was a research associate at Cultural Policy Program of National Graduate Institute for Policy Studies, Tokyo until 2017 and now an associate professor at Soai University. She is interested in citizen participation and volunteer management in performing arts, marketing arts into diverse audience, and arts management education, promoting early music as intangible cultural heritage. She is a member of executive committee of Fukuoka Early Music Festival, and a board member of Japan Arts Management Association.

Osaka is a historical commercial city with prosperous art and culture. Among them is Bunraku of intangible cultural heritage. Bunraku is a traditional performing art composed of Gidayu (storyteller/ singer), Shamisen (instrument player), and puppeteers, which has been popular with people for a long time. On the other hand, it became difficult to maintain balance of income only by stage performance, and has depended on public support for decades. Since 2012, Osaka City has begun to greatly reduce financial support for Bunraku, leaving significant challenges in terms of its succession and promotion in the future, raising issues of cultural policy and management in promoting Bunraku as an intangible cultural heritage.

Intangible cultural heritage in Japan is protected by cultural property protection policy which governs “preservation and succession” of art. It is distinguished from the art and culture promotion policy that deals with the “creation and development” of art. The human work itself is the subject of protection regarding intangible cultural heritage. However, each time the performance is performed, creative ingenuity is added. So that the differences and limits of «preservation» and «creation/development» are not easy to discern. It is necessary to discuss how much new creative activities based on traditional techniques are accepted as preservation of art. What dimension can new creative activities be allowed? Is there any possibility of trying to step into new interpretation or new production? We will discuss this issue to think about the possibility of new stage activities. Then, intangible cultural heritage is a living human being itself, therefore historical traces have been difficult to be accumulated compared to materials. Attempts were made to preserve the tangible objects such as puppets, riblets, ranking list, etc., as well as to record the performance via videos. However, there are no institutions to systematically and comprehensively collect these historical resources to be analyzed and presented to the people. In addition, researchers in various fields conduct studies on Bunraku, but they would present the outcome within own academic communities. Platform should be constructed so that knowledge can be shared comprehensively. Accessibility to these information will also be significant. Finally, regarding management, the organizations involved in Bunraku administration are divided into several parts, which makes it difficult to understand their role and responsibility. For example, the establishment organisation of the National Theater (in Tokyo and Osaka) is the Japan Art Council (JAC), but the performing artists belong to the Bunraku Association. Main performances in Tokyo and Osaka are managed by the JAC, but regional and special performances are planned and managed by the Bunraku Association. In this way, responsibility is divided and there is a lack of consistency in controlling the whole performance throughout the year. Also information and advertisement of Bunraku is issued by JAC, Bunraku Association and Bunraku-za, which draws the audience the image of inconsistency. ■

L'avenir de la créativité et de l'accessibilité du Bunraku – défis de politique culturelle et de gestion du patrimoine culturel immatériel au Japon

SEIKO SHIMURA

Osaka est historiquement une cité commerciale, foyer d'arts et de culture. Dont le bunraku, patrimoine culturel immatériel: un art du spectacle traditionnel, avec un gidayu (chanteur/conteur), un shamisen (instrumentiste) et des marionnettistes, qui conserve une grande popularité. Il est devenu difficile de vivre des seuls revenus de la scène et il est soutenu par des subventions publiques depuis des décennies. Depuis 2012, la municipalité d'Osaka a commencé à réduire considérablement la subvention versée au bunraku, soulevant des défis majeurs pour l'avenir de sa promotion et de sa subsistance et des problèmes de politiques culturelles et de gestion dans la promotion d'un patrimoine culturel immatériel tel que le bunraku.

Le patrimoine culturel immatériel au Japon est protégé par les lois de protection de la propriété culturelle qui régissent la préservation et la poursuite de l'art. Elles se distinguent de la politique de promotion de l'art et de la culture qui gère la création et le développement de l'art. L'ouvrage humain lui-même est le sujet de la protection concernant le patrimoine culturel immatériel. Néanmoins, à chaque nouvelle représentation, des éléments d'originalité créative viennent s'y ajouter. Les différences et limites des concepts de préservation et de création/développement ne sont pas faciles à distinguer. Il faut nécessairement déterminer de quelle manière de nouvelles activités de création basées sur des techniques traditionnelles relèvent de la préservation de l'art. Quelle dimension peut-on accorder à de nouvelles activités de création? Est-il possible de tenter de nouvelles productions, de nouvelles interprétations? Ensuite, le patrimoine culturel immatériel est un être humain en vie, de sorte que les traces historiques sont plus difficiles à assembler par rapport aux objets. On a tenté de conserver les objets tangibles tels que les marionnettes, éléments de costumes, des listes, etc..., ainsi que d'enregistrer le spectacle en vidéo. Il n'existe cependant pas d'institutions pour collecter de manière exhaustive et systématique ces matériaux pour les analyser et les présenter au public. Des chercheurs en divers domaines mènent des projets de recherche sur le bunraku, mais leurs résultats ne sont présentés qu'au sein de leurs propres communautés universitaires. Il faudrait élaborer une plateforme de partage des connaissances pour échanger les savoirs et rendre ces données largement accessibles.

Enfin, les organisations imbriquées dans l'administration du bunraku sont divisées en plusieurs parties, ce qui en complexifie la compréhension du rôle et des tâches. Par exemple, le théâtre national (à Tokyo et Osaka) relève du Japan Art Council (JAC), mais les artistes appartiennent à l'association du Bunraku. Les principaux spectacles représentés à Tokyo et Osaka sont gérés par le JAC; les représentations exceptionnelles et locales, par l'association. La responsabilité est divisée et la gestion des spectacles tout au long de l'année manque de cohérence. La communication et la publicité sur le bunraku sont du ressort du JAC, de la Bunraku association et de Bunraku-za, ce qui confirme auprès du public cette image de fragmentation. Après ces mises au point plus précises, nous aborderons en conclusion quelques perspectives d'avenir. ■

► Professeur associée à la Soai university, **Seiko Shimura** a étudié la musicologie à l'université des Arts de Tokyo et le graphisme à l'université de Kyushu. Elle a mené des recherches au sein du programme de politique culturelle de l'institut national d'études politiques de Tokyo. Elle s'intéresse à la participation citoyenne et au bénévolat dans les arts du spectacle, la diversification des publics par le marketing, la promotion de la musique traditionnelle comme patrimoine immatériel et au développement d'un programme d'enseignement de gestion des arts. Elle est membre du comité exécutif du festival de musique de Fukuoka et membre du conseil de l'association de gestion des arts du Japon.

The future Cité du Théâtre (Paris) and its mutualized library

JULIETTE CARON & AGATHE SANJUAN

► **Juliette Caron** is an archivist. She has been responsible for twenty years of the media library Jean-Louis Barrault of the Odéon-Théâtre de l'Europe, theater archives, and also its website and its many resources. She regularly participates in the publications of the Odeon, particularly the articles of its blog «Place de l'Odéon» she had a part in creating.

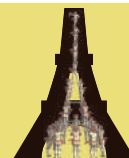
► **Agathe Sanjuan** is a curator, archivist-paleographer, and manages the library-museum of the Comédie-Française. She has curated and directed the exhibition catalogs: *L'Art du costume à la Comédie-Française*, (Moulins, National Center of Stage Costume, June - December 2011), *La Comédie-Française s'expose au Petit Palais* (Paris, Petit Palais, October 2011 - January 2012), *Métamorphoses de la scène : 70 ans de scénographie à la Comédie-Française* (Maison Jean Vilar, Avignon, July 5 - October 30, 2016). She regularly participates in the publications of the Comédie-Française and the research works on the history of theater.

In October 2016, the press announced the great project of Cité du théâtre in Paris, in the 17th district, bringing together the Comédie-Française, the Odeon - Theatre of Europe, and the National Conservatoire for theatre in one place. The site will include three auditoriums, one teaching institution in direct contact with professional circles, rehearsal rooms, workshops and offices. The libraries of the three institutions would be gathered together in the same place, offering an exceptional tool to students and researchers. Cité du théâtre is planned for the year 2022. This paper will explain the way these three libraries, though very different in their missions and audiences, began to work together, part of a much larger project, with artistic, educational and political intentions. How can heritage and documentation find their place in such an initiative, first dedicated to performing arts and in a context of financial restriction? How will this new theatrical library find its place in the landscape of theatrical documentation situated in the capital? Just like the motto they choose - together above all - the three libraries immediately decided to consult each other. The highlighting of their specificities (in terms of volume, budget, audience, documents typology, employees status, and documentations status), leads us to imagine spaces with new functioning, extension of audiences and missions. This evolution will result in a reflexion on openness to the public, flow, mobility, access, partial closure, permeabilities and polyvalency of spaces dedicated to collection and audiences:

- to open these libraries, that have been up until now «confidential», to a larger audience

- to offer a new visibility for the collection, not only kept in storage but exhibited
- to broaden the mediation mission of the libraries

The future mutualized library will be situated in the heart of the common center of the three institutions, it will offer a mutual service and we hope it will be a leader in the digital offer of the Cité du théâtre. Difficulties and uncertainties are numerous to that point, but we hope this new library could be unifying in this new site combining three institutions. ■

La future Cité du théâtre (Paris) et sa bibliothèque mutualisée

JULIETTE CARON & AGATHE SANJUAN

En octobre 2016 la presse annonce un grand projet de Cité du théâtre à Paris, dans le 17e arrondissement, réunissant sur un même site la Comédie-Française, l'Odéon-Théâtre de l'Europe et le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Le site comprendra trois salles de spectacles, un établissement d'enseignement supérieur en prise direct avec le milieu professionnel, des salles de répétition, des ateliers, des bureaux. Les bibliothèques des trois institutions seraient aussi réunies sur le site, offrant aux étudiants et chercheurs un exceptionnel outil de travail. La Cité du théâtre est planifiée pour 2022.

Cette intervention exposera la manière dont ces trois bibliothèques aux missions et aux publics distincts se sont mises à travailler ensemble, dans le cadre d'un projet plus vaste aux visées artistiques, éducatives et politiques. Comment le patrimoine et la documentation peuvent-ils trouver leur place au sein d'une telle entreprise avant tout dédiée au spectacle vivant et dans un contexte budgétaire contraint ? Comment cette nouvelle bibliothèque théâtrale se situera-t-elle dans le paysage documentaire théâtral de la capitale ?

À l'image de la devise choisie par elles - Ensemble avant tout - les trois bibliothèques ont immédiatement décidé de se concerter. La mise en lumière de leurs spécificités (volumétries, budgets, publics, typologie des documents, statuts des personnels et des documents) amène à imaginer des espaces avec des fonctionnements différents, l'élargissement des publics et des missions. Cette évolution doit se traduire par une réflexion sur l'ouverture et la clôture, la perméabilité et la polyvalence des espaces dédiés aux collections et aux publics :

- ouvrir ces bibliothèques jusque-là « confidentielles » à un plus large public
- offrir une nouvelle visibilité sur les collections, non plus conservées dans des réserves mais exposées
- amplifier les missions de médiations des bibliothèques

La future bibliothèque mutualisée sera située au cœur du pôle commun aux trois établissements, elle offrira un service partagé et nous espérons qu'elle sera leader sur l'offre numérique de la Cité du théâtre. Les difficultés sont importantes et les incertitudes nombreuses à ce stade, mais nous espérons que cette bibliothèque pourra être fédératrice dans ce nouveau site tricéphale. ■

► **Juliette Caron** est documentaliste.

Elle est responsable depuis vingt ans de la médiathèque Jean-Louis Barrault de l'Odéon-Théâtre de l'Europe, des archives du théâtre, et également de son site internet et de ses nombreuses ressources. Elle participe régulièrement aux publications de l'Odéon, en particulier des articles de son blog « Place de l'Odéon » dont elle a été une des initiatrices.

► **Agathe Sanjuan** est conservatrice, archiviste-paléographe, et dirige la bibliothèque-musée de la Comédie-Française. Elle a assuré le commissariat et dirigé les catalogues des expositions : L'art du costume à la Comédie-Française, Centre national du costume de scène (Moulins), juin - décembre 2011, La Comédie-Française s'expose au Petit Palais, Petit Palais, octobre 2011 - janvier 2012, Métamorphoses de la scène : 70 ans de scénographie à la Comédie-Française, Maison Jean Vilar, Avignon, 5 juillet - 30 octobre 2016. Elle participe régulièrement aux publications de la Comédie-Française et aux travaux de recherche portant sur l'histoire du théâtre.

Money and/or Love? The long-term sustainability of the AusStage Database and University and Industry Collaboration

JULIAN MEYRICK

► **Julian Meyrick** Ph.D (2000 La Trobe) is Professor of Creative Arts at Flinders University, Artistic Counsel for the State Theatre Company of South Australia (STCSA), and a member of both the Council for the Humanities and Social Science (CHASS) board, and the Currency House editorial committee. He was Associate Director and Literary Advisor at Melbourne Theatre Company (MTC) 2002-07 and Artistic Director of kickhouse theatre 1989-98. He is the author of *See How it Runs*, a history of Sydney's Nimrod Theatre company, and numerous articles on Australian theatre and cultural policy. He is Chief Investigator for both the AusStage performing arts database and Laboratory Adelaide, a multi-disciplinary research project studying the problem of culture's value. He is the director of over forty award-winning theatre productions, including *Angela's Kitchen*, which he co-wrote, and which attracted the national Helpmann Award for Best Australian Work in 2012. He was a founder member and Deputy Chair of PlayWriting Australia 2004-09 and a member of the federal government's Creative Australia Advisory Group 2008-10. A notable developer of new stage drama, he has led the debate about the establishment of a national theatre in Australia. His latest book «*Australian Theatre After the New Wave: Policy, Subsidy and the Alternative Artist*» has recently been published by Brill.

This paper discusses the nexus of university and industry collaborations around AusStage, Australia's premier performing arts database, against the background issue of its long-term sustainability. Now eighteen years old, the database has developed a sophisticated network of partners in the higher education sector and outside it. This is reflected in both its routine operations, especially around data entry, and its revenue model. Currently in its sixth phase of Australian Research Council (ARC) funding, AusStage has long relied on government support for maintenance and growth. In 2016, a decision was made by its leadership to approach non-ARC sources of support, to put AusStage's revenue stream on a broader and more sustainable base. In 2017, a Pledge Drive commenced, focused on Australian university libraries and the State government of South Australia. To date, nearly A\$100,000 has been raised, spread over the coming triennium. Of more interest, however, is the debate around the Pledge Drive to identify and communicate “the AusStage story”. What emerged from the sustainability process was not a brand but a commitment – to a national resource, freely available to all Australians, which imperfectly but uniquely captures a nation's performing arts activities. The aim of the Pledge Drive was to raise money. An important result of it, however, was clarification of AusStage's underlying core mission and values. ■

Argent et/ou amour? : la viabilité à long terme de la base de données AusStage et de la collaboration entre l'université et l'industrie

JULIAN MEYRICK

Cette intervention traitera de la relation qui unit les collaborations entre l'Université et l'industrie autour d'AusStage, la principale base de données sur les arts du spectacle en Australie. Dix-huit ans après sa création, la base de données a développé un réseau sophistiqué de partenaires dans le secteur de l'enseignement supérieur et à l'extérieur. Cela se reflète dans son fonctionnement courant, notamment la saisie des données, comme dans son modèle de revenus. Alors qu'elle entre dans sa sixième phase de financement du Conseil de recherche australien (ARC), AusStage s'est longtemps appuyé sur le soutien du gouvernement pour financer sa maintenance et son développement. Mais en 2016, ses responsables ont décidé d'approcher les instances « non-ARC » afin d'asseoir les sources de revenus d'AusStage sur une assiette plus large et plus durable. En 2017, une campagne de financement a été lancée auprès des bibliothèques universitaires et le gouvernement d'Australie-Méridionale. A ce jour, 100.000 dollars australiens ont été levés, répartis sur les trois ans à venir. Plus intéressant est le débat suscité par cette campagne de levée de fonds pour identifier et communiquer l'histoire d'AusStage. Ce qui a émergé de cette recherche de viabilité n'a pas été le nom (ou la marque) mais la notion d'engagement – envers une ressource nationale, disponible gratuitement pour tous les Australiens, qui recense de manière imparfaite mais unique les activités artistiques du pays. L'objectif de la campagne de financement était la levée de fonds et a eu pour résultat de clarifier les missions et valeurs sous-jacentes d'AusStage. ■

► **Julian Meyrick** est professeur des arts créatifs à l'Université de Flinders (Adelaïde, Australie). Très actif dans le monde du théâtre, il est l'auteur de nombreux articles sur le théâtre australien et sur les politiques culturelles, ses thèmes de prédilection auxquels il a par ailleurs consacré deux essais.

Il dirige un projet de recherche pluridisciplinaire sur la « valeur dans le monde de la culture » pour le AusStage - la base de données dédiées aux arts du spectacle en Australie, et pour le Laboratory Adelaide.

The frontpage of history: How a web magazine and a heritage collection can collaborate

HANS VAN KEULEN & SIMON VAN DEN BERG

► **Hans van Keulen** (*Ede, 1960) is curator for Performing Arts in the Special Collections Department of the University of Amsterdam. He got his master degree in law and as art historian. He worked now for 30 years in different kind of musea, the last fifteen years for the theatre collection of the former Theater Instituut Nederland. Apart from that he is chairman of the Advisory Board of the Theatre De Meervaart in Amsterdam.

► **Simon van den Berg** (Rotterdam, 1975) is a theatre journalist based in Amsterdam. He is the editor of Theatermaker (the trade magazine of The Netherlands) and Theaterkrant.nl, the essential Dutch theatre website with daily news and reviews. Furthermore he is a theatre critic for Amsterdam newspaper Het Parool. He read theatre studies in Amsterdam and Berlin and in 1996 was one of the founders of Moose.nl, the first theatre webzine in The Netherlands.

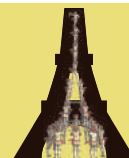
A news organization like Theaterkrant is focused on the present. A heritage organisation like the Theatercollectie is focused on the past. Even so they can work together in surprising an inspiring ways. Simon van den Berg and Hans van Keulen will present their case and tell about their shared successes and challenges.

Their presentation will follow the following structure:

- A short sketch of the performing arts landscape after the budget cuts of 2013, in which funding for both the Theater Instituut and Theatermaker the trade magazine for the performing arts was axed.
 - The tasks and functions of Theatermaker (the magazine) and Theaterkrant.nl (very popular web magazine with news and reviews of almost every Dutch production).
 - The state of affairs for the Theatercollectie, five years after the closing of the Theatre Instituut. Can it acquire new collection and how about the database of premieres of performances?
 - Where is the overlap between the two? It's the data, stupid.
- Both organisations compile a list of all new productions in the current season: the 'premièredatabase': Theaterkrant needs it to know where to send its critics and the Theatercollectie needs it to document theatre production. We will explain how we started, how it works on a database level, what about exchanging photos and data sharing.
- By further integration we can make Theaterkrant truly a 'frontpage of history' where current facts and opinions are always grounded in historical awareness and at the same time start the heritage collection at the moment the performance is produced.

Is this more widely applicable?

In the final part we take a look at other webmagazines throughout Europe (i.e. Nachtkritik in Germany) that might be instrumental in generating data for theatre heritage institutions. ■

À la Une de l'Histoire: collaboration entre un web magazine et une collection patrimoniale

HANS VAN KEULEN & SIMON VAN DEN BERG

Une entreprise de presse comme Theaterkrant s'intéresse au présent tandis qu'une institution patrimoniale comme la collection théâtrale est tournée vers le passé. Malgré cela, les deux peuvent s'associer et travailler ensemble à des projets inattendus et inspirants. Simon van den Berg et Hans van Keulen présentent leur expérience pour en partager les victoires et les défis.

La présentation d'aujourd'hui portera pour commencer sur un bref résumé du contexte financier difficile pour le monde du spectacle dans lequel s'inscrivent les coupes budgétaires subies en 2013 par le Theater Institute et le Theatermaker, magazine professionnel. Seront présentées les missions et les fonctions des magazines Theatermaker et Theaterkrant.nl, ainsi que le fonctionnement (acquisitions et base de données) de la Theatercollectie cinq ans après la fermeture du Theater Institute.

Mais qu'est-ce qui les réunit? Les données, bien sûr! que les deux entités compilent sur la base de données "premières", Theaterkrant ayant besoin de savoir où envoyer ses critiques tandis que la Theatercollectie l'utilise pour documenter la production des théâtres.

Avec vous, nous verrons comment a commencé cette collaboration, comment cela fonctionne au niveau d'une base de données, l'échange de photos (illustrations pour Theaterkrant, archives pour la Theatercollectie) comme de données (liste d'interprètes et de participants).

Par cette collaboration approfondie, nous pouvons mettre Theaterkrant réellement à la une de l'Histoire: les chroniques s'appuient sur un terreau historique et la collection patrimoniale commence au moment même où débute la production du spectacle.

A reproduire? D'autres web magazines à travers l'Europe, comme Nachtkritik en Allemagne, pourraient alimenter les données des institutions de conservation du patrimoine théâtral. ■

► **Hans van Keulen** est conservateur des arts du spectacle au sein du département des collections spécialisées de l'université d'Amsterdam. Titulaire d'un master en droit et en Histoire de l'art, il a exercé dans différents musées et depuis les quinze dernières années, il se consacre à la collection théâtrale de l'ancien Theater Instituut Nederland. Il est également président du conseil consultatif du théâtre De Meervaart à Amsterdam.

► **Simon van den Berg** est journaliste de théâtre basé à Amsterdam. Après avoir étudié le théâtre à Amsterdam et à Berlin, il devient rédacteur en chef de Theatermaker (magazine du domaine aux Pays Bas) et de Theaterkrant.nl, le principal site néerlandais sur le théâtre, ainsi que critique théâtral pour le journal Het Parool. Il fut dans le passé l'un des fondateurs de Moose.nl, le premier web magazine de théâtre aux Pays Bas.

‘Press Play’ – Performance, Memory and Nation: New embedded teaching practices for the digital performance arts archive at NUI Galway

BARRY HOULIHAN & CATHERINE MORRIS

► **Barry Houlihan**, Archivist and Lecturer, Hardiman Library, NUI Galway - and manages the theatre collections and teaches theatre history and archives and other subjects. Recent publications include the book «Navigating Ireland's theatre Archive: Theory, Practice, Performance» (Peter Lang Press, Oxford, 2018) and «Endless Art - The Contemporary Archive of Performance» (Palgrave Handbook of Contemporary Irish Drama, Weitz and Jordan eds, 2018) Barry is also a final year PhD scholar, working on a new archival history of social and political Irish Drama, 1950 - 1979. Barry is an Ex-Com member of APAC (Association for Performing Arts Collections, UK and Ireland).

► **Dr. Catherine Morris** is a lecturer and Teaching Fellow in Theatre Archives. Catherine has a career in heritage and exhibition curation at the National Library of Ireland, Liverpool Central Library's first Writer-in-Residence from 2015-2017 and also co-director of the Artist Centre for Human Rights (ACHR). At NUI Galway, Catherine lectures on a range of course, from theatre history, to playwriting. Recent publications include the book «Alice Milligan and the Irish cultural revival» (Four Courts Press, 2013).

Partnerships for successful and impactful archive projects offer exciting possibilities. In terms of theatre and performance, new advances in digitisation practices, as exemplified at NUI Galway in recent years, have seen the meeting point between performance, teaching, research and digital humanities overlap at various new intersections. At NUI Galway the partnership between the James Hardiman Library Archives and the O'Donoghue Centre for Drama, Theatre and Performance has led to the development of expertise in large-scale digitisation management and parallel embedded teaching and research for theatre archives. A recently created M.A. in Irish Theatre History and Archives, among numerous other practice and research led undergraduate and postgraduate courses and modules in playwriting, criticism, and directing, to name a few, are all heavily influenced by digital archive resources unique to the Hardiman Library, such as the landmark Abbey Theatre and Gate Theatre digital archives and the digital video performance archive of Druid Theatre Company, among other collections such as of actor Siobhan McKenna and playwright Thomas Kilroy. Researchers have instant access to over 1.5 million digital objects, including thousands of hours of video and audio material, reanimating the sensory archive of perception and experience of past performance. The experience and requirements of the researcher has also changed. The perspective of the collection is no longer dependent on text alone. Such projects and collections engagement at NUI Galway focus on the quality of user experience, consistent and identifiable metadata, and ultimately impactful teaching and research.

This enables new histories as well as new work to be uncovered and developed. It is now possible to search and retrieve datasets of physical and digital objects through inter-archival navigations, between relational networks of producer-playwright-venue-audience-director-designer and other production components. Critical to this is the partnership between Library archivists and academic staff within the Centre for Drama. The appointment of a new role, a dedicated Teaching Fellow for Theatre Archives has allowed for theoretical and practical developments for embedded teaching. New seminars devised and delivered by partnerships of archivist staff and academic staff, creates a vibrant learning experiences where the emphasis focuses on learning through

.../...

« Appuyez sur lecture » – spectacle, mémoire et nation : nouvelles pratiques intégrées d'enseignement pour les archives numériques des arts du spectacle à l'Université de Galway

BARRY HOULIHAN & CATHERINE MORRIS

Le partenariat offre d'intéressantes possibilités de succès et d'impact aux archives dans leurs projets. Pour parler de théâtre et de spectacle, de nouvelles avancées dans les pratiques de numérisation, comme par exemple à l'université nationale d'Irlande à Galway ces dernières années, ont vu se croiser en de multiples nouvelles intersections le spectacle, l'enseignement, la recherche et les humanités numériques.

à la NUI Galway, le partenariat entre les archives et bibliothèque James Hardiman et le O'Donoghue centre (centre pour la scène, le théâtre et le spectacle) a contribué à développer une expertise en gestion de numérisation de masse intégrée à de l'enseignement et de la recherche sur les archives théâtrales. Avec un master récemment créé en Histoire et archives du théâtre irlandais, de nombreux autres cours et modules, théoriques et pratiques, du premier au troisième cycle, en écriture dramatique, en critique, en mise en scène, pour en citer quelques-uns, sont tous largement influencés par des ressources d'archives numériques propres à la Hardiman Library, telles les archives numériques de l'historique Abbey Theatre et du Gate theatre, les archives de captations vidéo de la compagnie Druid Theatre, ou encore les collections de l'actrice Siobhan McKenna et du dramaturge Thomas Kilroy. Les chercheurs ont un accès immédiat à plus de 1.5 million d'items numériques, comprenant plusieurs milliers d'heures de matériaux audiovisuels, redonnant vie à l'archive sensible de la réception et de l'expérience d'un spectacle passé. Ce que connaît et ce que demande un chercheur a aussi évolué. L'approche d'une collection ne dépend plus du seul texte. Ces projets d'appropriation des collections à la NUI Galway se fondent sur la qualité de l'expérience utilisateur, des métadonnées identifiables et cohérentes, et enfin un enseignement et une recherche percutants. Cela permet de découvrir et développer de nouvelles histoires et de nouveaux travaux. Il est maintenant possible de rechercher et de récupérer des jeux de données sur des items physiques et numériques par une navigation entre plusieurs archives, entre des réseaux relationnels de metteur en scène-dramaturge-salle de spectacle-public-producteur-scénographe et d'autres composants de la production. Au cœur de ce processus, le partenariat entre les archivistes de la bibliothèque et l'équipe pédagogique du centre pour la scène. Le recrutement d'un enseignant .../...

► **Barry Houlihan**, archiviste et conférencier, Hardiman Library, NUI Galway – chargé des collections théâtrales, il enseigne l'histoire et les archives du théâtre. Il a publié récemment:

«Navigating Ireland's theatre Archive: Theory, Practice, Performance» (Peter Lang Press, Oxford, 2018). Il termine son doctorat sur une nouvelle histoire archivistique du drame sociopolitique irlandais 1950-1979.

► **Dr Catherine Morris** est conférencière et professeur associée en archives du théâtre. Elle a travaillé à la bibliothèque nationale d'Irlande, comme écrivain en résidence à la bibliothèque de Liverpool en 2015-2017 ; elle a aussi co-dirigé le centre des artistes pour les droits de l'homme. Elle enseigne divers cours depuis l'histoire du théâtre jusqu'à l'écriture dramatique.

THURSDAY, JUNE 7TH

PARTNERS

SESSION 9

The Galway case, panorama of a local partnership

‘Press Play’ – Performance, Memory and Nation: New embedded teaching practices for the digital performance arts archive at NUI Galway

BARRY HOULIHAN & CATHERINE MORRIS

.../...

encountering the archive. Access to the digital and physical archives within a lecture room gives students and practitioners the opportunity to study and engage the ‘trace’ of performance, elements such as movement, sound, tone, accent, costume and the body, as well as the text. This immersive pedagogy is built on archival literacy skills provision as well as innovative and dynamic skills in practice-led and academic-led teaching in dramatic theory and production. The digital archive is continually going through physical redefinition in size, scope, accessibility and content. The archive of contemporary theatre and a contemporary theatre archive are two disparate entities. Their congruence is far from total. With the complexities around the necessary fixed point of documented records to the contradictory resistance to common documentation strategies of born-digital records and of the act of performance itself, such as social media, the structure of the archive must be readily revised. Also, therefore, must our consideration and viewing of records of the contemporary performance. As Galway and NUI Galway move towards the city’s designation as Europe’s Capital of Culture in 2020, new opportunities and new challenges will arise as to how meet expectations, delivery and legacies of new projects emitting from the digitised theatre archives. Existing and new partnerships will be essential. This panel will present three talks focusing on a range of case-studies and represents achievements and developments at NUI Galway through digital archive engagement, academic leadership and community-orientated impacts realised through effective partnerships. ■

« Appuyez sur lecture » – spectacle, mémoire et nation : nouvelles pratiques intégrées d'enseignement pour les archives numériques des arts du spectacle à l'Université de Galway

BARRY HOULIHAN & CATHERINE MORRIS

.../...

associé pour les archives de théâtre a permis de développer des applications théoriques et pratiques d'enseignement intégré. Dans ces nouveaux séminaires mis en œuvre en partenariat par la bibliothèque et les enseignants, l'accent est mis sur l'apprentissage dans la rencontre avec l'archive, créant une expérience sensible. L'accès aux archives physiques et numériques dans une salle de lecture donne aux étudiants et aux praticiens l'occasion de se pencher et d'interroger la 'trace' du spectacle, avec des éléments tels que le mouvement, le son, le ton, l'accent, le costume et la gestuelle, autant que le texte. Cette pédagogie en immersion se construit sur l'acquisition de compétences en archivistique autant que sur des acquis innovants et dynamiques dans un enseignement autant théorique que pratique sur la théorie et la production dramatiques. Ces archives numériques sont en constante redéfinition : taille, couverture, accessibilité et contenu. Les archives du théâtre contemporain et les archives d'un théâtre contemporain sont deux entités distinctes. Il n'y a pas de congruence exhaustive entre elles. Avec les questions complexes autour du nécessaire point fixé de dossiers documentés à la résistance contradictoire aux stratégies ordinaires de documentation des archives numériques natives et de l'acte de mise en scène lui-même, comme un médium social, la structure de l'archive doit être prête à révision. Et de la sorte, aussi notre regard et perspective sur les archives du spectacle contemporain.

Comme Galway et la NUI se préparent à la désignation de la ville comme capitale européenne de la culture en 2020, de nouvelles occasions et de nouveaux défis vont se présenter sur les attentes, la livraison et les héritages de nouveaux projets en provenance des archives de théâtre numérisées. Les partenariats existants et nouveaux y joueront un rôle clef. Cette table ronde regroupera trois présentations sur des études de cas de projets menés à bien à la NUI Galway par l'appropriation d'archives numériques, l'établissement d'un enseignement d'excellence, et une influence tournée vers une communauté et cela, par des partenariats efficaces. ■

Cooperation and collaboration in the formation of the CDT of the University of São Paulo

ELIZABETH AZEVEDO

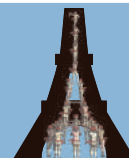
► After a master's degree on the Paulist theatre in the Nineteenth century from the University of São Paulo, **Elizabeth Azevedo** defended a thesis in 2002 on Jorge Andrade's dramaturgical stylistic resources. More recently, she pursued research with a post-doc from the University of Lisbon on the relationships between French, Portuguese and Brazilian theatre through the figure of Emilio Doux.

She contributed to the Encyclopedia of Contemporary Brazilian Theatre and coordinated the research program on theatres of São Paulo between 1850 and 1930.

Since 2003 she has been working as a teacher of history of the performing arts at the School of Communications and Arts (University of São Paulo) and has been coordinating the Information and Memory Laboratory of the Department of Performing Arts.

The text will present the experience of collaboration and cooperation between research groups and existing institutions at the University of São Paulo for the creation of the Center for Documentation Theatrical (CDT). The core of the partnerships is established around the creation of a database specially developed for the performing arts area, unique in its kind in Brazil. The contributors included the resource centre of the performing arts department, a research team on the history of stage costumes and a newly founded research lab on music in theatre. Each team, under the coordination of university teachers and they gathers all-level researchers (students, PhD, etc.). They organize meetings and they publish subject studies in their fields. We also pool curation and stock spaces for the collections we manage.

Promoting these partnerships in Brazil will be a chance to exchange with colleagues on experiences for curating traces of theatre. ■

Coopération et collaboration pour un centre de documentation sur le théâtre à l'université de São Paulo

ELIZABETH AZEVEDO

Il s'agit de présenter les expériences de collaboration et travaux en équipe entre groupes de recherche et les institutions préexistantes dans l'université de São Paulo pour fonder le centre de documentation théâtrale. Le noyau de ces partenariats s'articule autour de la création d'une base de données spécifiquement développée pour le domaine des arts du spectacle, unique en son genre au Brésil. Ont collaboré un centre de mémoire du département des arts du spectacle, un groupe de recherche sur l'histoire du costume théâtral et un autre (nouveau) qui travaille sur les questions de la musique au théâtre. Chaque groupe est coordonné par des professeurs de l'université, rassemble des équipes de chercheurs de tous niveaux (étudiants, chercheurs de études supérieures, etc.), organise des rencontres et des publications dans son domaine spécifique. Nous partageons également des espaces de conservation et préservation des fonds sous notre responsabilité.

Cela sera l'occasion d'échanger, à partir de la promotion de nos activités au Brésil, sur diverses expériences en matière de préservation de la mémoire du théâtre. ■

► Après avoir obtenu en 1995 un master de l'université de São Paulo sur le théâtre pauliste au XIXe siècle, **Elizabeth Azevedo** a soutenu en 2002 une thèse sur les procédés stylistiques dramaturgiques de Jorge Andrade. Plus récemment, elle a poursuivi par un post-doctorat de l'Université de Lisbonne sur les rapports du théâtre de France, du Portugal et du Brésil à travers la figure d'Emilio Doux. Elle a collaboré à l'Encyclopédie du théâtre brésilien contemporain et coordonné le programme de recherche sur les théâtres à São Paulo entre 1850 et 1930. Depuis 2003 elle est professeur d'histoire des arts du spectacle à la School of communications and arts de l'université de São Paulo ; elle y coordonne également le Laboratoire d'information et de mémoire des arts de la scène.

ELEKTRA: digitizing process for the archive, sound and video records in the Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía (Resource Centre for Performing arts in Andalusia)

CATALINA GONZÁLEZ MELERO

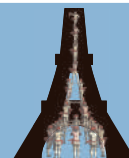
► **Catalina González Melero** works in the Sound and Video records section of the Resource centre for Performing Arts in Andalusia. She is also an associate professor in French philology in the University of Seville. She studied the works of Sartre, Molière, Cocteau and she is interested in several topics such as translation, intercultural exchanges.

Since first being established, our resource centre has gathered important collections from private and public estates (artists, historic companies and others), historical and contemporary periodicals and our own sound and video archive. It includes playbills, posters, costume and set drawings, photographs, press clippings, audio and sound records. This collection, ranging from the early nineteenth century to nowadays, is over 200.000 items and stands as the memory of the local performing arts.

Elektra's goal is to make all these materials accessible to research, to performers in drama or in dance, and to a wider and worldwide audience. This software can manage different databases according to material type; it allows an online access to our digitized collections, as well as streaming the centre-produced audio and video records. It combines personalized management with international cataloguing and archival data exchange standards. It can create virtual exhibitions.

In 2016, the Andalusian agency for cultural institutions, which includes the Resource Centre for Performing arts in Andalusia, signed a convention with the Spanish Ministry of Education, Culture and Sports to supply metadata and previews to HISPANA, the portal to digitized collections in Spanish archives, libraries and museums and EUROPEANA's national correspondent.

Besides, on October 22nd, 2017, a similar convention was signed between the Agency and the Ministry to transfer data to EUROPEANA. ■

ELEKTRA : le processus de numérisation des fonds documentaires et audiovisuels du Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía

(Centre de Documentation des Arts du Spectacle de l'Andalousie)

CATALINA GONZÁLEZ MELERO

Depuis sa création, notre Centre a acquis d'importantes collections provenant de fonds privés et publics (artistes, compagnies historiques et autres), de la presse historique ou actuelle, et de notre propre fonds audiovisuel. Il s'agit de programmes, affiches, croquis de scénographie et de costumes, photographies, coupures de presse, documents audiovisuels. Cette collection, qui va du début du XIXe siècle jusqu'à nos jours, réunit plus de 200.000 documents et constitue la mémoire des arts du spectacle de notre région.

Avec Elektra, notre objectif est que tout ce matériel soit accessible aux chercheurs, aux professionnels du théâtre ou de la danse, ou au public en général dans le monde entier.

Ce logiciel permet la gestion de différents types de base de données en fonction du type de matériel, l'accès unifié à nos collections numérisées sur Internet, au visionnage du matériel audiovisuel produit par le Centre en streaming, une gestion personnalisée en respectant tous les standards internationaux de catalogage et d'échanges d'archives, et la création d'expositions virtuelles.

En 2016, l'Agence Andalousie des Institutions Culturelles où s'inscrit le Centre de Documentation des Arts du Spectacle de l'Andalousie signe un accord avec le Ministère National de l'Éducation, de la Culture et du Sport pour l'apport des métadonnées et des pré-visualisations à HISPANA (<http://hispana.mcu.es/es/inicio/inicio.cmd>), le site qui réunit les collections numériques des archives, bibliothèques et musées espagnols et le fournisseur national des données à EUROPEANA.

De plus, le 22 octobre 2017, un accord similaire est signé à nouveau entre l'Agence et le Ministère pour le transfert des données à EUROPEANA. ■

► **Catalina González Melero** travaille dans la section des collections audiovisuelles du centre de documentation des Arts du spectacle de l'Andalousie. Elle est également professeure associée en philologie française à l'université de Séville, s'intéressant entre autres à l'œuvre de Sartre, Molière ou Cocteau, aux questions de traduction et d'interculturalité.

The Art of Collaboration: Great Partnerships Make Great Exhibitions

MARTHA LOMONACO

► **Martha Schmoyer LoMonaco** is a theater professor at Fairfield University in Connecticut. She was during 16 years chairman and a member of the board of the Fairfield Theater Library Association. Expert in theatre history, writer, lecturer, curator, she is also the author of two books devoted to the American theater.

All performing artists aspire to “Being Successful Together” but in creating great exhibitions, it is essential. I re-affirmed this in Theatre Exhibitions, the Fall 2017 volume of Performing Arts Resources where I proudly gathered ten articles that offer wonderful case studies of exhibition design and execution by SIBMAS and Theatre Library Association members. What was clear from all ten ventures, as well as the many more performing arts exhibitions I have visited and researched for this paper, was the importance of collaboration. As I state in my introductory essay for Theatre Exhibitions, “as different as these stories are each one emphasizes the importance of collaborating with fellow experts who can help you realize your exhibit more quickly, efficiently, beautifully, and dynamically.”

For this SIBMAS plenary paper, I would like to take this idea one step further, moving from the virtues of collaboration to dynamic partnerships. “The Art of Collaboration: Great Partnerships Make Great Exhibitions” will discuss how judicious partners—be they regional, national, or global—can bring performing arts exhibitions to a new level of excitement, engagement, and expertise. I will begin by investigating the nature of partnership as a legal cooperation, where all parties have specified and joint rights and responsibilities, and then explore successful partnerships behind exceptional exhibitions. I will include exemplars from articles in Theatre Exhibitions as well as partnerships at the heart of other recent exhibitions, including the various iterations of the recent Chagall Colour and Music exhibitions in Paris, Roubaix, Montreal, and Los Angeles; Curtain Up, co-curated by the Victoria & Albert Museum and New York Public Library for the Performing Arts, in partnership with the Society of London Theatres; and New York’s Yiddish Theater: From the Bowery to Broadway, in both exhibition and book form at the Museum of the City of New York.

My exploration of great partnerships will examine the panoply of reasons that make them great, including the access to a wider range of artifacts and materials available to exhibit; the expertise that professionals from multiple arenas can bring to brainstorming, planning, and execution; the publicity, advertising, and “buzz” for the exhibition that may be garnered via the collective means of the various partners; the attraction of partnering entities to foundations and other funding resources; and the opportunity for the exhibition to travel, reaching audiences in various locales throughout the world. ■

L'art de la collaboration: les grands partenariats font les grandes manifestations

MARTHA LOMONACO

Tous les artistes de scène ont à cœur de «réussir ensemble», et il faudrait ajouter que cet état d'esprit est même essentiel pour réussir une grande manifestation. Je l'ai réaffirmé dans le numéro de l'automne 2017 de la revue Theatre Exhibitions où j'ai fièrement rassemblé dix articles offrant de merveilleuses études de cas de conception et réalisation d'expositions par les membres de SIBMAS et de TLA. Ce qui ressort clairement de ces dix cas, ainsi que des nombreuses expositions d'arts du spectacle que j'ai visitées et étudiées pour cette communication, c'est l'importance de la collaboration. Comme je le dis en introduction dans Theatre Exhibitions, «aussi différentes que soient ces histoires, chacune souligne l'importance de collaborer avec d'autres experts qui peuvent vous aider à réaliser votre exposition plus rapidement, efficacement, magnifiquement et dynamiquement.»

Pour cette présentation, je voudrais aller plus loin, en partant des vertus de la collaboration pour arriver aux partenariats dynamiques. Je parlerai ici du choix des partenaires –qu'ils soient régionaux, nationaux ou internationaux- dont la qualité et la pertinence peuvent porter les expositions des arts du spectacle à un autre niveau d'engagement et d'expertise. Je commencerai par l'importance du cadre légal de ces partenariats et de la nécessité de détailler les droits et les responsabilités de chacun; je passerai ensuite à l'analyse de quelques partenariats pleinement réussis qui sont derrière les grandes expositions. J'évoquerai des exemples cités dans les articles de la revue Theatre Exhibitions ainsi que les partenariats de manifestations récentes telles que l'exposition consacrée à Marc Chagall et la musique (Paris, Roubaix, Montréal, Los Angeles), Curtain-Up co-organisée par le Victoria & Albert Museum et la New York Public Library for the Performing Arts en partenariat avec la Society of London Theatres; et enfin l'exposition et ouvrage New York's Yiddish Theater: From the Bowery to Broadway organisée au Museum de la ville de New York. Ce voyage à travers les grands partenariats nous permettra d'examiner la panoplie des raisons qui garantissent la réussite de ces opérations: l'accès à un plus grand choix d'œuvres à exposer; l'expertise que les professionnels d'horizons divers peuvent apporter en matière de réflexion, de planification et d'exécution; la communication, la publicité et le buzz qu'une exposition peut capitaliser grâce aux moyens mutualisés des différents partenaires; l'attrait que suscitent ces partenariats pour les fondations et autres organismes de financement; enfin, l'opportunité pour une exposition de voyager à travers le monde et de toucher des publics très divers. ■

► Martha Schmoyer LoMonaco

est professeur de théâtre à l'Université Fairfield dans le Connecticut. Elle fut durant seize ans présidente et membre du conseil d'administration de l'association de la bibliothèque du théâtre de Fairfield. Spécialiste de l'Histoire du théâtre, écrivaine, conférencière, commissaire d'expositions, elle est également l'auteur de deux livres consacrés au théâtre américain.

PARTNERS

SESSION 10

Exhibitions organized as partnership: a solution ?

Theatre collections breaking down borders: Library collections as a catalyst for international knowledge exchange

ALAN JONES & ALEXANDRA ORLOVA

► **Alan R. Jones** is the Performing Arts Librarian for Drama, Dance, Production and Film at the Royal Conservatoire of Scotland, a post he has held for 20 years. He is Vice-President of SIBMAS and has helped to modernize the society as well as co-chairing four conferences. He also teaches in RCS's Film department, and has a special interest in Video & Film Art. He has curated numerous Performing Arts based exhibitions. He previously worked for the National Galleries of Scotland and has managed a venue at the Edinburgh Festival Fringe, working with visual artists and international theatre companies. He is a graduate of the University of Glasgow in Theatre, Film and Television and has a Master's degree in Film from Middlesex University and a MLitt in Dramaturgy & Playwriting also from the University of Glasgow.

► **Alexandra Orlova** is an art historian, curator, member of the Russian Section of the International Association of Art Critics (AICA), she is also a member of the Creative Artists' Union of Russia ("Art Critics and Art Historians" section). She is half Russian and American as has been educated at the Moscow State Academy of Arts and Industry where she studied Art History. She is currently completing her PhD in the Esthetics of Installation Art at the State Institute of Art Science (Moscow). She works as a librarian and exhibition curator at the Russian State Art Library (Moscow).

In a world where political borders are being invented and reinvented, it's good that technology can help break down borders and prejudices, thus opening up new possibilities for knowledge exchange, a trading of philosophies and also of materials between collections, even ones which are located very far apart.

This proposed paper will look at the partnership between the Whittaker library, in the Royal Conservatoire of Scotland (RCS), and the Russian State Art Library (RSAL) in relation to the development of a Shakespeare themed exhibition - «Shakespeare on the Russian Stage». The proposed paper will look at the processes involved in planning and executing the exhibition. It will try and analyse the strengths and challenges of researching such a topic and undertaking such a partnership. What were the effect and consequences of such a co-operation for both institutions? How did they help develop knowledge exchange and academic debate between the two cultures? What did we learn practically and logistically from such an intercontinental project?

This will be a joint paper by Alan R. Jones and Alexandra Orlova. Alan R. Jones will investigate the processes involved in making exhibitions happen within a Performing Arts collection specialising in theatre. Alexandra Orlova will look at the importance of the digital exhibition as a tool to disseminate Russian Theatre culture, through its work with RCS and other institutions. Digitally blowing away barriers and creating quality international knowledge exchange that promotes the shared world history that is intangible theatre culture. ■

Les collections théâtrales font tomber les barrières : les collections de bibliothèques en tant que catalyseurs des échanges internationaux de connaissances

ALAN JONES & ALEXANDRA ORLOVA

Dans un monde où les frontières politiques s'inventent et se réinventent, c'est une bonne chose que la technologie puisse aider à casser les frontières et briser les préjugés, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour l'échange de savoirs et de concepts, mais également l'échange de ressources sur les collections, y compris celles qui sont conservées très loin.

Cette communication se propose d'examiner le partenariat noué entre la bibliothèque Whittaker, au Conservatoire royal d'Ecosse (RCS) et la Russian State Art Library (RSAL) autour de la genèse de l'exposition sur le thème de Shakespeare sur la scène russe. Nous présenterons les procédures de planification et de réalisation de l'exposition et analyserons les atouts et les défis à relever pour étudier un tel sujet et entreprendre un tel partenariat. Quels ont été les effets et conséquences d'une telle coopération pour chacune des deux institutions ? Comment cela a-t-il favorisé l'échange de connaissances et le débat académique entre les deux cultures ? Qu'avons-nous appris pratiquement et techniquement de ce projet intercontinental ?

La communication sera présentée conjointement par Alan Jones et Alexandra Orlova. Alan Jones étudiera les procédures engagées dans la réalisation d'une exposition au sein d'une collection spécialisée dans le théâtre. A partir de sa collaboration avec le conservatoire royal d'Ecosse et d'autres institutions, Alexandra Orlova évaluera l'importance d'une exposition en ligne comme vecteur de diffusion culturelle sur le théâtre russe. Le numérique fait tomber les frontières et favorise qualitativement un échange de savoirs au niveau international ; il promeut une histoire mondiale partagée, celle de la culture immatérielle du théâtre. ■

► **Alan Jones** travaille depuis 20 ans au département Drama, Dance, Production and Film du Conservatoire royal d'Ecosse en tant que bibliothécaire pour les arts du spectacle. Il est vice-président de la SIBMAS qu'il a contribué à moderniser et au sein de laquelle il a activement contribué à l'organisation de 4 congrès. Il enseigne également au département Film du conservatoire et a un intérêt particulier pour la vidéo et les films d'art. Il a été commissaire de nombreuses expositions sur les arts du spectacle. Il a travaillé auparavant pour les National Galleries of Scotland et a géré un lieu au festival Fringe d'Edimbourg, travaillant avec des artistes visuels et des compagnies internationales de théâtre. Il est diplômé de l'université de Glasgow en Théâtre, Film et télévision et possède un master en cinéma de l'université du Middlesex ainsi qu'un master en littérature dramatique et dramaturgie de l'université de Glasgow.

► **Alexandra Orlova** est historienne de l'art, conservateur, membre de la section russe de l'association internationale des critiques d'art (AICA). Elle est également membre de l'Union des artistes de Russie (section Critiques d'art et historiens d'art). Elle est russo-américaine et a étudié l'histoire de l'art à l'Académie nationale des arts et industrie de Moscou. Elle termine actuellement sa thèse sur l'esthétique des installations à l'Institut national des sciences artistiques de Moscou. Elle travaille comme bibliothécaire et commissaire d'exposition à la bibliothèque nationale des arts de Russie à Moscou.

“Lagertheatre” between theater archives and the modern art museum

KATARZYNA WODARSKA-OGIDEL

► **Katarzyna Wodarska-Ogidel**

is a curator of the prints and drawings collection and the memorabilia collection at the Theatre Museum in Warsaw, which is part of the Great Theatre - National Opera. She curated several exhibitions, including the exhibition «European history told by its theaters», which was shown in museums in Warsaw, Copenhagen, Vienna, Ljubana, Munich and London from 2015 till 2017.

She's currently preparing her PHD in theatre history at the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. Her dissertation examines the performance activities of concentration camps prisoners; Katarzyna was awarded for her research by the scholarship for young researchers of the Herder Institute in Marburg in 2014, by J.B. and Maurice C. Shapiro Fellowship at United States Holocaust Memorial Museum in Washington DC in 2016 and the EHRI fellow at NIOD in Amsterdam in August 2017.

Last year the Theatre Museum in Warsaw and the Theatre Institute in Warsaw opened together an exhibition in the Modern Art Museum MOCAM in Cracow. It was unusual cooperation for those three institutions: two different museums and one typical theatrical archive. So we had three different approaches to the same problems, different experience and different point-of-view on what is important during our cooperation. Also topic of the exhibition was not common for the modern art museum - the theatre in P.O.W. Camps and Concentration Camps. How did the Theatre Museum and the Theatre Institute land there? Since many years our two institutions have been collaborating on this topic. We both have large collection on P.O.W camps theaters archives: bills, photos and testimonies of former prisoners. But our two institutions don't have a large exhibition space, so we were looking for some other partner who will be able to help. For the design we asked sculptor and designer Jarosław Kozakiewicz and he brought us to MOCAM Museum. So thanks to this idea to show our exhibition a bit different than usual and in more symbolical and artistic way we started the cooperation with Cracower Museum. It was not easy for all of us, because of distance, and some differences but the result was great and interesting for visitors, who not expected such experience in modern art museum. The biggest problem was different exhibition policy of a huge modern art museum which is accustomed with big international loans, long-term agenda and huge staff of involved people, who have different tasks. On the side of the Theatre Museum and the Theatre Institute were only two brave women determined to finish the project. But the end of the exhibition was not the end of project we collaborate now in creation of a special part of web Polish theatre encyclopedia <http://www.encyklopediateatru.pl> which will be devoted to theatre during World War II. We would like to involve other institutions which have also such archives from this time to the project, hoping to create a good source for researchers. ■

«Théâtre aux camps» entre les archives théâtrales et le musée d'art moderne

KATARZYNA WODARSKA-OGIDEL

L'année dernière, le musée du théâtre à Varsovie et l'Institut du théâtre à Varsovie ont ouvert ensemble une exposition au musée d'art moderne MOCAK à Cracovie. C'était une coopération inhabituelle pour ces trois institutions : deux musées différents et les archives d'un théâtre. Soient trois diverses approches des mêmes problèmes, de diverses expériences et des perspectives différentes sur ce qui importait dans cette coopération. Le sujet choisi pour l'exposition n'était pas ordinaire au musée d'art moderne – le théâtre dans les camps de travail et de concentration. Comment le musée et l'institut du théâtre s'étaient-ils retrouvés là ? Ces deux institutions collaboraient sur cette thématique depuis de nombreuses années. Nous avons tous deux de larges collections d'archives sur les théâtres dans les camps de travail : programmes, photographies et témoignages d'anciens prisonniers. Mais aucune des deux institutions ne dispose d'un vaste espace d'exposition, nous cherchions donc un partenaire pour l'accueillir. Pour la muséographie, nous avons fait appel au sculpteur et scénographe Jarosław Kozakiewicz, qui nous a amenés au MOCAK. Et portés par l'idée de montrer une exposition un peu différente de l'ordinaire, avec plus d'art et de symbolisme, nous avons lancé cette collaboration avec le musée de Cracovie. Cela n'a pas été toujours facile, avec l'éloignement et quelques différences, mais le résultat a été concluant et apprécié par les visiteurs, qui ne s'attendaient pas à pareille expérience dans un musée d'art moderne. Le plus grand défi s'est rencontré sur des politiques d'exposition d'échelles différentes, avec un immense musée d'art moderne habitué aux prestigieux prêts internationaux, à un rétro-planning sur le long terme et une nombreuse équipe d'agents impliqués, tous avec des tâches différentes. Du côté du musée et de l'institut du théâtre, il n'y avait que deux personnes armées de courage et déterminées à mener ce projet à bien. La clôture de cette exposition ne sonne pas la fin de nos projets : nous travaillons ensemble à créer la partie de l'encyclopédie du théâtre polonais consacrée au théâtre durant la seconde guerre mondiale, en ligne <http://www.encyklopediateatru.pl>. Nous aimerions y associer d'autres institutions qui conservent des archives sur cette période, pour créer une ressource fiable pour la recherche. ■

► Katarzyna Wodarska-Ogidel

est conservateur en charge des gravures et des dessins, et des memorabilia au musée du théâtre de Varsovie, intégré au Grand théâtre, opéra national. Commissaire de plusieurs expositions et co-concepteur de l'histoire de l'Europe racontée par ses théâtres », exposition itinérante à Varsovie, Copenhague, Vienne, Ljubljana, Munich et Londres entre 2015 et 2017. Elle prépare un doctorat en histoire du théâtre à l'Institut des arts de l'Académie polonaise des sciences à Varsovie, sur les activités théâtrales des prisonniers de camps de concentration. A reçu une bourse pour jeunes chercheurs de l'Herder institute à Marburg en 2014 et une récompense honorifique au centre Mandel pour les hautes études sur l'Holocauste au musée du mémorial de l'Holocauste à Washington aux USA en 2016.

THURSDAY, JUNE 7TH

PARTNERS

SESSION 11

International perspective

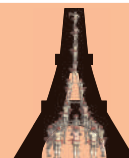
Living Traditions: The Museum as a Platform for the Promotion and Conservation of Asian Puppet Theatre Traditions

ROBIN RUIZENDAAL

► **Robin Ruizendaal** has a PhD in Sinology (Marionette theatre in southern China) from Leiden University. Since 1998 he has been director of the Taiyuan Asian Puppet Theatre Museum and since 2000 artistic director from its company. He is the author of numerous books and articles on Asian puppet theatre and has curated about fifty exhibitions on puppet theatre around the world.

The mission of the Taiyuan Asian Puppet Theatre Museum in Taipei is the preservation and promotion of the living puppet theatre traditions of Asia. The museum collects and preserves theatre artifacts (over ten thousand puppet, stages and related objects), while at the same time arranging performances and cultural exchanges between Asian puppet theatre companies and scholars. The museum also plays an active role in the local community by means of educational programs and performances. The museum has its own Nadou theatre and the Taiyuan Puppet Theatre Company, the latter having performed in over fifty countries around the world.

In this presentation we will chart the process of building bridges between different regions and communities and how the museum can play a central role in inspiring and promoting Asian theatrical traditions. The presentation will include examples of cooperation and exchanges with Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, Japan and China. ■

Traditions vivantes : le musée en tant que plateforme pour la promotion et la conservation des traditions asiatiques du théâtre de marionnettes

ROBIN RUIZENDAAL

Le musée du théâtre asiatique de marionnettes Taiyuan de Taipei a pour mission de préserver et promouvoir les traditions vivantes du théâtre asiatique de marionnettes. Il collecte et conserve des objets d'art (environ 10 000 marionnettes, décors et autres types d'objets) tout en organisant des spectacles et des échanges culturels entre des compagnies de marionnettistes asiatiques et des étudiants. Il joue également un rôle actif pour la communauté locale par le biais de programmes éducatifs et de spectacles. Le musée possède sa propre salle de spectacle (Nadou theatre) et sa compagnie de marionnettes Taiyuan qui s'est produit dans près de 50 pays du monde entier.

Dans cette communication, nous allons retracer le processus consistant à nouer des liens entre différentes régions et communautés et montrer comment le musée joue un rôle central en inspirant et promouvant les traditions théâtrales asiatiques. Nous présenterons des exemples de coopération et d'échanges avec la Malaisie, l'Indonésie, Singapour, la Thaïlande, le Japon et la Chine. ■

► **Robin Ruizendaal** a soutenu une thèse en sinologie à l'université de Leyde sur le théâtre de marionnettes de la Chine du Sud. Il est depuis 1998 directeur du Musée du théâtre asiatique de marionnettes Taiyuan et depuis 2000 directeur artistique de la compagnie de celui-ci. Il est l'auteur de nombreux livres et articles sur le théâtre de marionnettes asiatiques et a été commissaire d'une cinquantaine d'expositions sur le théâtre de marionnettes autour du monde.

THURSDAY, JUNE 7TH

PARTNERS

SESSION 11

International perspective

Archive management without borders Conclusions of a research into the archival practices of five opera houses

HENRIK LILLIN

► **Henrik Lillin** is graduated from the University of Amsterdam with a master in Archive studies (2015). He is currently a collection manager/archivist at the Dutch National Opera & Ballet.

Archival departments of the opera houses often have set habits. They often concentrate on their rich historical archives and fortuitously include new archival records.

Against this custodial, passive approach of the archival profession, this presentation aims to emphasize the value of integrating an active information- and record management in the archival management, based on highlighting the findings of my research visits to five opera houses: Royal Opera House – London, Brussel – Opera de Munt, Budapest – The state Opera, Paris – Opéra Garnier, New York – The Met.

This comparative, exploratory research took place in 2017 as part of the preparation of a master archive plan for Dutch National Opera & Ballet. It was very informative for me to get an insight into the work practices of my colleagues and to encounter the variety of issues emerging during the work of an archivist in a very much living organization. The visits also revealed a large variety of how the position of the archivists is filled in and integrated in the organization. Examples that will be provided during the presentation not only invite for evaluating how the organizations and this specific cultural field look at the utility of their archives, but also for discussing how the current practices (collecting non-current archival records) can bring a huge obstacle to collect dynamically in a very much dynamical organization.

The main argument I intend to share is that if there is no information/record management plan integrated in your archival plan for the whole organization you will receive ad-hoc records from departments and it will be almost impossible to make an archive folder complete. ■

Gestion sans frontières des archives Conclusions d'une recherche sur les pratiques archivistiques de cinq opéras

HENRIK LILLIN

Les archives des opéras ont souvent établi des habitudes (pratiques). Ils se concentrent souvent sur leurs riches archives historiques et incluent fortuitement de nouveaux documents d'archives.

Contre cette approche passive et sclérosée, cette présentation vise à faire ressortir la valeur ajoutée qu'il y a dans le fait d'intégrer une information active – et la gestion des dossiers en archivistique. Je m'appuierai pour cela sur le résultat de mes recherches effectuées à l'occasion de visites dans cinq opéras : l'opéra royal de Londres, la Monnaie à Bruxelles, l'opéra national de Budapest, l'opéra Garnier à Paris et le Met de New-York.

Cette recherche comparatiste et exploratoire a eu lieu en 2017 dans le cadre de la préparation d'un plan directeur des archives pour le Dutch National Opera & Ballet. Cela a été très instructif pour moi de disposer d'un aperçu des pratiques de travail de mes collègues et d'être confronté aux diverses questions qui les touchent dans leur travail quotidien au sein d'une organisation très vivante. Les visites ont également mis en avant une grande diversité de conceptions de la place et du rôle de l'archiviste au sein de l'opéra. Les exemples qui seront présentés invitent non seulement à évaluer comment les organisations et ce domaine culturel spécifique considèrent l'utilité de leurs archives, mais aussi à discuter comment les pratiques actuelles (collecter des documents d'archives non actuelles) peuvent constituer un obstacle de taille pour collecter de manière dynamique dans une institution très dynamique.

L'argument principal que je souhaite partager est que s'il n'y a pas de plan de gestion de l'information/des archives intégré à la stratégie archivistique pour votre institution, vous recevrez des archives ponctuelles des départements et il sera presque impossible de disposer de dossiers d'archives complets. ■

► **Henrik Lillin** est diplômé d'un master en Archives de l'Université d'Amsterdam. Il est actuellement gestionnaire de collection / archiviste au Dutch National Opera & Ballet

Transformations of collaboration: from print to oral history, from Kaunas to Nice

ELVYRA MARKEVIČIŪTĖ

► **Elvyra Markevičiūtė** studied Theatre History at the Leningrad State Institute of Theatre, Music and Cinematography (now St-Petersburg State Theatre Arts Academy). She worked as a literary assistant for the Chief Director at the Šiauliai State Drama Theatre and as the Head of the Literature Department at the Kaunas State Academic Drama Theatre. Currently she is the Curator of the Theatre and Cinema Information Section of the Arts Department at the Kaunas County Public Library. She has published over 400 articles on Lithuanian theatre, and is the author of several books on Šiauliai and Kaunas drama theatre.

In this session I will try to present the most revealing examples of collaboration that took place during the membership of the Kaunas County Public Library at SIBMAS association (2005-2017) and thanks to it, as well as their transformations into a new quality. It should be noted that the process was often influenced by a happy accident which sometimes led to a completely unexpected turn...

First of all, I would like to mention a valuable partnership with the Russian State Arts Library (RGBI) that was transformed into exceptional events: an exhibition of miniatures «Carnival costume of the 19th century» from its funds and the seminar for Lithuanian librarians on postcards collecting held in the Kaunas County Public Library (2013). Attending RGBI international conferences (2012, 2015), I presented two reports, including a paper on the actor and general director of Comédie-Française Jacques Toja, which I prepared on the request of RGBI.

The research on Jacques Toja turned into collaboration with the Jacques Toja Foundation (Fondation Jacques Toja pour le théâtre), the Comédie-Française library and my personal contacts with Mesdames Virginie Licastro, Noël Guibert, Olivia Toja and Monsieur Una Liutkus, acquired the trajectory Kaunas-Paris-Nice. The efforts of this communication were transformed into two essays, published in the Lithuanian culture journal *Naujoji Romuva* - "Merci beaucoup, Jacques Toja" (2012) and "Nous ne vous oublions pas, Jacques Toja!" (2015), crowned with the final chord - the research work "Using Non-traditional Methods while Studying the Art of Jacques Toja" in the book of RGBI scientific conference *National Theatre in the Context of Multinational Culture* (2016). The release of publications was supplemented by lectures and the exhibition, dedicated to 20th anniversary of actor's death (1929 – 1996), held in Kaunas County Public Library (2016). However, experience warns that this chord was not final...

Currently I am working with the archive of famous Lithuanian stage director Gytis Padegimas, transferred to the Art Department of the Kaunas County Public Library, which was developed from various documents, into the widespread oral history. ■

Collaboration et transformations: de l'imprimé à l'histoire orale, de Kaunas à Nice

ELVYRA MARKEVIČIŪTĖ

Je m'appuierai sur les exemples les plus révélateurs de la collaboration de la bibliothèque publique du comté de Kaunas depuis son adhésion à la SIBMAS en 2005 et le tour, tout avantageux, qu'ils ont pris. Il faut noter que ces aventures ont souvent connu d'heureux hasards et ont parfois connu des rebonds pour le moins inattendus.

Je prendrai pour premier exemple le partenariat remarquable avec la bibliothèque d'État des Arts de Russie (RGBI) qui a donné lieu à un calendrier exceptionnel: l'exposition de miniatures "costumes de carnaval du 19e siècle" extraits de ses fonds et le séminaire pour les bibliothécaires lituaniens sur la collecte des cartes postales qui s'est tenu à la bibliothèque du comté en 2013. Au cours des conférences internationales de la RGBI (2012 et 2015), j'ai présenté deux papiers, dont une contribution sur le comédien et directeur général de la Comédie-française Jacques Toja. Cette recherche sur Jacques Toja s'est ensuite transformée en un nouveau partenariat avec la Fondation Jacques Toja pour le théâtre, la bibliothèque de la Comédie-française et des prises de contacts personnels avec Mesdames Virginie Licastro, Noëlle Guibert, Olivia Toja et Una Liutkus, le tout empruntant alors un chemin Kaunas-Paris-Nice.

Les travaux sur cette communication se sont à leur tour transformés en deux articles, publiés dans le journal culturel lituanien Naujoji Romuva, «Merci beaucoup, Jacques Toja» (2012) et «Nous ne vous oublions pas, Jacques Toja!» (2015), couronnés par l'ouvrage final, la synthèse de recherche "Utiliser des méthodes non traditionnelles pour étudier l'art de Jacques Toja" publiée aux actes de la conférence scientifique de la RGBI, «Le théâtre national dans le contexte de culture plurinationale» (2016). La parution de ces publications a été accompagnée de conférences et d'une exposition pour le 20e anniversaire de la mort de l'acteur, organisée par la bibliothèque publique du comté de Kaunas (2016). L'expérience nous enseigne que ce n'en est sans doute pas le dernier coup d'archet...

Je travaille en ce moment sur les archives du metteur en scène lituanien Gytis Padegimas, données au Département des arts de la Bibliothèque publique du comté de Kaunas, un fonds qui s'élargit à l'histoire orale. ■

► **Elvyra Markevičiūtė** a étudié l'Histoire du théâtre à ce qui est aujourd'hui l'Académie nationale des Arts et du théâtre de Saint-Petersbourg. Elle a été assistante littéraire au sein du théâtre national du Šiauliai avant de prendre la responsabilité du département de littérature au théâtre de l'université d'État de Kaunas. Elle est actuellement en charge de la documentation sur le théâtre et le cinéma au département des Arts de la bibliothèque publique du canton de Kaunas. Elle a publié plus de 400 articles sur le théâtre en Lituanie, et est l'auteur de plusieurs livres sur le théâtre des cantons de Šiauliai et Kaunas.

PARTNERS
SESSION 12

Small institutions, strong determination

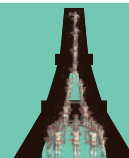
“Better together” Inventorying and digitising audiovisual and digital archives of the performing arts

ELINE DE LEPELEIRE & TOM RUETTE

► Four partners submit this proposal: Flanders Arts Institute, Het Firmament, PACKED and VIAA. **Tom Ruette** (Flanders Arts Institute) and **Eline De Lepeleire** (Het Firmament) will be presenting the paper. Tom Ruette is the head of Information Management at Flanders Arts Institute. He holds a PhD in Linguistics, with expertise in computational and quantitative approaches to variational linguistics. He teaches in Emerging Technologies in the Digital Humanities master of the University of Leuven. Eline De Lepeleire is an archivist at Het Firmament. She studied archival management in the Free university in Brussels, after a master degree in History from the University of Leuven.

Today, almost every performing arts organisation owns an audiovisual archive that contains countless hours of film, video and audio material. These archives are not only relevant today for revivals and promotion. They will also be crucial as future heritage of the company itself, or for the performing arts history of a region or country. However, much of this audiovisual material is at risk of being lost because the carriers have become fragile or the specific playback equipment is no longer readily available. Another problem is the long-term storage and accessibility of existing digital material. Digitisation projects are not only costly or time consuming, it also requires specific knowledge. Because it transcends the capacity of individual organisations, three organisations - PACKED, Het Firmament and Kunstenpunt - investigated the possibility of a centralised approach for audiovisual archives of performing arts organisations in Flanders, the northern region of Belgium. An inventory is a first step towards an overview of the quantity and the nature of the material to be digitised. The results of the inventory were discussed with VIAA, a fourth partner. VIAA made an analysis on what impact the digitisation of this material would have on its budget and project planning. VIAA decided to go ahead and started with the digitisation and digital storage of the audiovisual material of the performing arts sector in Flanders. In different waves, the different types of carriers are digitised. By 2020-2021 it is expected that all the analogue material will be digitised and together with existing digital material safely stored and backed up. VIAA finances the digitisation in big quantities and secures the long term preservation. The owners of the content contribute a percentage of the cost of the long-term storage. The next step, in 2019, will be to make this digital material partially accessible not only for the owners themselves, but also for educational purposes and the general public. We are facing lots of challenges concerning rights and metadata. And what about making qualitative selections in the material: how to synthesize all the available material if there is so much, how to specialize the material by adding contextual information, and how to mobilize an audience for this (Murray, R. (2006) Library Systems: Synthesise, Specialise, Mobilise. ARIADNE 48)?

An interesting case on how you can work on a larger scale and reach sustainable results by bundling expertise, network and infrastructure between different organisations. ■

« Meilleurs tous ensemble » Inventaire et numérisation d'archives numériques et audiovisuelles des arts du spectacle

ELINE DE LEPELEIRE & TOM RUETTE

De nos jours, quasiment toute organisation en arts du spectacle possède des archives audiovisuelles qui contiennent d'innombrables heures de film, de matériaux vidéo et sonores. Ces archives ne servent pas seulement aujourd'hui à des fins de promotion et de reprises. Elles sont aussi essentielles comme patrimoine futur de la troupe elle-même, ou pour l'histoire des arts de la scène d'une région ou d'un pays. Cependant, une grande partie de ce matériau audiovisuel court un risque de disparition, car les supports sont fragilisés ou l'équipement de lecture est devenu obsolète et n'est plus produit. Posent problème également la conservation à long terme et l'accessibilité au matériau numérique existant. Les projets de numérisation ont un large coût financier, prennent du temps et requièrent des savoir-faire spécifiques. Pour dépasser les capacités d'une seule organisation, trois d'entre elles se sont associées - PACKED, Het Firmament et Kunstenpunt, institut des arts, pour explorer les possibilités d'une approche centralisée des archives audiovisuelles des institutions en arts du spectacle dans les Flandres, au nord de la Belgique. L'inventaire est la première étape pour visualiser la quantité et la nature des éléments à numériser. Les résultats de cet inventaire ont été confiés à VIAA, un quatrième partenaire, qui a analysé l'impact de la numérisation sur son planning et son budget pour le projet. Ils se sont lancés dans l'opération après validation pour numériser et stocker sous format numérique les matériaux audiovisuels du secteur des arts de la scène en Flandres. Les différents types de supports vont être numérisés en plusieurs vagues. Tous les supports analogiques devraient avoir été numérisés pour 2020-2021 et rassemblés avec les matériaux numériques existants dans un stockage sécurisé et sauvegardé. VIAA finance cette numérisation de masse et assure la conservation à long terme. Les propriétaires des contenus contribuent à un pourcentage du coût de ce stockage pérenne. La prochaine étape, en 2019, vise à rendre ces matériaux numériques accessible au moins en partie non seulement aux propriétaires, mais aussi au grand public, notamment à des fins pédagogiques. Un grand nombre de défis se pose, concernant les droits et les métadonnées. Et sur les sélections qualitatives au sein de cette masse : comment synthétiser tant de contenus disponibles, comment spécialiser ces matériaux en y ajoutant de l'information contextuelle, comment mobiliser un public pour ce faire ? Soit une étude de cas pour souligner comment on peut travailler à grande échelle, avec des résultats exploitables, en combinant expertise, réseau et infrastructures entre différentes institutions. ■

► Cette proposition émane de quatre partenaires : l'Institut flamand des arts, Het Firmament, PACKED et VIAA. **Tom Ruette**, de l'Institut flamand des Arts et **Eline De Lepeleire** (Het Firmament) se proposent de la présenter. Tom Ruette dirige le service de Gestion de l'information à l'institut flamand des arts. Docteur en linguistique, spécialisé dans les approches informatiques et quantitatives de variétés linguistiques, il enseigne les nouvelles technologies dans le master d'Humanités numériques de l'université de Louvain. Eline De Lepeleire est archiviste à Het Firmament, titulaire d'un master en archivistique de l'université libre de Bruxelles et d'un master en histoire de l'université de Louvain.

PARTNERS

SESSION 12

Small institutions, strong determination

Tall oaks from little acorn grows: pooling human resources first

ANDRÉ DERIDDER & ISABELLE MEURRENS

► **André Deridder** is Executive Assistant of the Library of Fine Arts and Humanities of the University of Louvain (UCL) in Belgium, and in charge of the Performing Arts Department since 2004. He is a member of the executive committee of the International Society of Libraries and Museums of the Performing Arts (SIBMAS) and president of the French-speaking Belgian section. Teacher in History of theatre, he wrote several articles of reflections on the performing arts in Belgium including historical articles on the presence of foreign dramatic companies in Belgium from 1850 to 1918.

► With a degree in Philosophy and Science to her credit, **Isabelle Meurrens** began at the Conservatoire de théâtre [Brussels theatre conservatory]. After being an actress for a time, Isabelle ran and did theatre training courses in Burkina-Faso and Togo. Isabelle arrived at Contredanse in 2001 as the person responsible for IT and was appointed Director in 2006. Isabelle also strengthens our partnerships, notably with the Universities, Research Centre, Professional networks, by her involvement in round tables and reflection workshops.

The SIBMAS centre of the Wallon Brussels Federation is a local association which consists of 14 resource centres on performing arts in French-speaking Belgium.

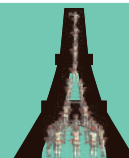
With limited finances, they organized a first conference in April 2013 about “Filming the stage” and then, in March 2017, an international research day on performing arts’ directories and databases. The latter is part of the new Exoscene program launched in 2016.

The Exoscene program aims to anchor a new impulse which rose after the Filming the stage conference, as it felt necessary a few years later to redefine the goals and to heighten the exposure of their work directly to the acting cultural operatives as well as to the SIBMAS centre of the Wallon Brussels Federation’s members.

The Exoscene program can thus widen exposure and it is also a chance to develop new original projects as well as partnerships with ancillary institutions. Beyond organizing study days and supporting research promoting performing arts archive, the program aims to foster networking and skill-sharing among members.

It’s a collective model which builds on people to go beyond institutional and technical variables which often limit further pooling of material, financial and technical resources.

We aim to explore a collective and functioning model, accounting for structural and situational limits of institutions with often unique purposes. ■

Petit projet deviendra grand: mutualiser, avant tout, les ressources humaines

ANDRÉ DERIDDER & ISABELLE MEURENS

Le Centre SIBMAS de la Fédération Wallonie Bruxelles est une association régionale qui regroupe 14 centres d'information sur les arts de la scène en Belgique Francophone. Modestement soutenue financièrement, elle organisa une première conférence en avril 2013, sur le thème « Filmer la scène » et, ensuite, en mars 2017, une journée internationale d'études sur les répertoires et des bases de données consacrés aux spectacles des arts de la scène. Cette dernière s'inscrit dans le cadre d'un nouveau programme Exoscène, mis en place en 2016. Le programme Exoscène vise à matérialiser un nouvel élan qui s'était amorcé à partir de la conférence « Filmer la scène » car il était nécessaire, après plusieurs d'années, de redéfinir les objectifs et de renforcer la visibilité des activités directement auprès des opérateurs culturels actifs mais aussi auprès des membres du Centre SIBMAS de la Fédération Wallonie Bruxelles. Le programme Exoscène offre ainsi la possibilité d'une meilleure visibilité mais aussi l'opportunité de développer de nouvelles activités originales ainsi que des partenariats avec des institutions complémentaires.

Au-delà des activités d'organisation de journées d'études et du soutien aux publications valorisant les archives des arts du spectacle, le programme vise directement à favoriser la mise en réseau et le partage des compétences entre membres. Il s'agit donc d'un modèle coopératif qui se construit sur les personnes afin de transcender les différences institutionnelles et techniques qui limitent souvent la mutualisation des ressources matérielles, financières et techniques. Le but de cette communication est d'explorer un modèle coopératif actif qui tient compte des limitations structurelles et conjoncturelles d'institutions aux finalités souvent singulières. ■

► **André Deridder** est adjoint de direction de la Bibliothèque des Arts et des lettres (BFLT) de l'Université de Louvain (UCL), responsable du département des Arts de la Scène depuis 2004. Il est membre du comité exécutif de de la Société Internationale des Bibliothèques et des Musées des Arts du Spectacle (SIBMAS) et président de la section belge francophone. Dans ce cadre, il a organisé la conférence « Filmer la scène » à Bruxelles en avril 2013 et dirige les activités du nouveau programme Exoscène. Professeur en Histoire du Théâtre au Lycée Martin V de Louvain-la-neuve, il a rédigé plusieurs articles de réflexions sur les arts de la scène et plusieurs articles historiques sur la présence de troupes dramatiques étrangères en Belgique.

► Licence de Philosophie des sciences en poche, **Isabelle Meurens** enchaîne avec le Conservatoire de théâtre. Un temps comédienne, elle donne des formations de théâtre au Burkina-Faso et au Togo. Entrée à Contredanse en 2001 en tant que responsable de l'informatisation du Centre de ressources elle en est la directrice de Contredanse depuis 2006. Elle nourrit également des partenariats, notamment avec les facultés universitaires et les lieux de recherches, les membres de réseaux (Enicpa, Sibmas) en vue de tables rondes ou d'ateliers de réflexion. Depuis 2015, elle est également membre du Conseil de la Danse pour la ministre de la Culture.

Inviting Collaboration: How Small Archives Can Effectively Partner with Large Universities/Libraries/Museums

TIFFANY NIXON

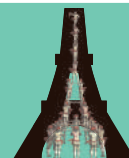
► Since 2008, **Tiffany Nixon** has been the archivist at Roundabout Theatre Company. She holds an MLIS (Archives Concentration) and an MA (English Literature) and has served as a consultant to theater and dance companies. She is an active Board Member of SIBMAS and previously served on the boards of Theatre Library Association and A.R.T. NY.

Working for small to mid-sized performing arts organizations that maintain archival collections often means hustling to get the collection known and used. Researchers source information from large library and/or university collections first, often without pursuing the accessible collections that exist in the theatre/dance companies themselves and in doing so, effectively overlook important records, scores, and all manner of memory objects that exist to inform new scholarship. Many of us managing obscure collections rely on word of mouth, or more importantly a network of colleagues in larger repositories, to direct researchers to our doors.

For small to mid-sized performing arts organizations with active archives, the challenge becomes this: how to present the collection as a viable (and continual) partner to large repositories/institutions when a partnership isn't obvious, and what do those partnerships look like? How are resources shared? How can the holdings of one bolster/enhance those of the other?

At Roundabout Theatre Company, an active archive has been available for research for nearly a decade and yet getting the word out to artistic collaborators, researchers, and all interested users is a never-ending challenge. My role as archivist has become that of content ambassador or, to use a stranger (but perhaps more fitting) metaphor, an information octopus, sending multiple "feelers" out in all directions hoping to land on institutional partners through which continual interaction will heighten awareness around the significance of this small but wonderful living theatre collection.

This paper will discuss the types of partnerships being developed (and/or envisioned) at Roundabout and will suggest ways for small and large organizations to work together toward breaking down institutional walls so that we all are better positioned to serve our shared users. ■

Inviter à collaborer: comment les petites structures archivistiques peuvent collaborer efficacement avec les grandes universités / bibliothèques / musées

TIFFANY NIXON

Travailler pour des organisations d'arts de la scène de petite et moyenne taille qui conservent des archives signifie souvent mettre beaucoup d'énergie pour faire connaître et utiliser ces collections.

Les chercheurs utilisent des ressources issues de collections de grandes bibliothèques et/ou d'universités, souvent sans consulter les collections pourtant accessibles conservées par les compagnies théâtrales ou de danse, et, par ce fait, passent à côté d'une documentation importante, de partitions et de toutes sortes d'objets mémoriels qui existent et permettraient de nouveaux domaines d'étude. Beaucoup d'entre nous qui gérons des collections ignorées comptons sur le bouche à oreille ou, plus fortement encore, sur un réseau de collègues de plus grandes institutions, pour diriger les chercheurs vers nos portes.

Pour les petites et moyennes organisations d'arts du spectacle qui conservent des archives vivantes, le défi peut se résumer ainsi: comment faire en sorte que celles-ci soient considérées comme viables (et permanentes) par les grandes institutions d'archives partenaires lorsque ces partenariats ne vont pas de soi? A quoi doivent ressembler ces partenariats? Comment partager les ressources? Comment les collections de l'un peuvent-elles renforcer / améliorer celles de l'autre?

À la Roundabout Theatre Company, des archives actives sont disponibles pour la recherche depuis près d'une décennie et pourtant faire connaître ces collections auprès des collaborateurs artistiques, des chercheurs et de tous les utilisateurs potentiels est un défi sans fin. Mon rôle en tant qu'archiviste s'apparente à celui d'un ambassadeur ou, pour utiliser une métaphore plus étrange mais peut-être plus juste, à celui d'une pieuvre dispersant ses multiples tentacules dans toutes les directions en espérant accrocher des partenaires institutionnels à travers lesquels des échanges permanents permettront de sensibiliser à la valeur de cette petite mais magnifique collection de théâtre vivant.

Cette communication examinera les types de partenariats développés et/ou envisagés au Roundabout; elle présentera des manières pour les petites et grandes organisations de travailler ensemble pour briser les barrières institutionnelles de telle sorte que nous soyons tous mieux positionnés pour servir nos publics partagés. ■

► Titulaire d'un MLIS (master of Library and Information Science) - spécialité archives et d'un MA (master of Arts) en littérature anglaise, **Tiffany Nixon** est l'archiviste de la Roundabout Theatre Company depuis 2008. Elle a auparavant été consultante pour des compagnies théâtrales et de danse. Elle est membre active du comité exécutif de la SIBMAS et a précédemment siégé aux conseils d'administration de TLA (Theatre Library Association) et A.R.T. New York.

PARTNERS
SESSION 13

From within: institutional perspectives

“Only Connect”: The Early Employees Project

HELICE KOFFLER

► **Helice Koffler** is the Processing Archivist for the Schubert Archive. Prior to this position, Helice worked at the University of Washington in Seattle as Manuscripts and Special Collections Cataloging Librarian. Other past employment includes stints with the New York Public Library, King County Archives, and Fales Library, New York University. She received a B.A. with a double major in Art History and English, as well as an M.A. in English from Hunter College, City University of New York. Helice earned her M.L.I.S. at the Palmer School of Library & Information Science, Long Island University. She is a Certified Archivist.

As well as being a SIBMAS member, Helice has held leadership positions with numerous North American professional and scholarly organizations, including the Society of American Archivists where she was the editor of *Performance!*, the newsletter of the Performing Arts Roundtable for several years. Helice also has been involved with the American Theatre Archive Project (ATAP), an initiative of the American Society for Theatre Research (ASTR), dedicated to assisting active performing arts companies with the preservation of their legacy. In addition, Helice is an Executive Board member of the Theatre Library Association and recently joined the Membership Committee of the Mid-Atlantic Regional Archives Conference (MARAC).

Something of a hybrid of a corporate archive and specialist research collection, the Shubert Archive faces an unusual set of challenges in trying to meet twenty-first century expectations regarding access while still maintaining sufficient control over intellectual property and other company assets. To this end, we have attempted to more broadly share the Archive’s rich and varied records through strategic digitization and iterative processing projects that bring us into closer collaboration with publicly-funded and other repositories that may hold dispersed, but related collections and materials. Revisiting our own legacy collections in tandem with colleagues and researchers also provides a valuable opportunity to foster a more equitable archival record. Instead of just focusing on the histories of company founders and leaders, we are seeking to underscore the contributions of traditionally underrepresented communities in our outreach initiatives and descriptive tools.

My presentation will discuss the development of the Early Employees Project, an effort to uncover information regarding those key, but sometimes forgotten, personnel who played a role in the enormous growth of the company in the first half of the twentieth century. Specifically, this project places a strong focus on tracing the myriad ways in which women and LGBTQ workers in particular, cooperated with, and, supported each other – often behind the scenes – in creating the company’s numerous artistic and commercial successes. I will share some stories about (and images of materials related to) selected individuals, who, in the words of queer theatre historian Kim Marra, helped to form a “network [that] was part of an emerging queer subculture that . . . was instrumental in the growth of Broadway” and, consequently, American cultural history. ■

« Seulement s'entendre » : le projet des premiers employés

HELICE KOFFLER

Institution hybride entre des archives d'entreprise et une collection pour la recherche spécialisée, les Schubert Archive sont confrontées à un ensemble inhabituel de défis : tenter de faire se rencontrer les attentes du 21e siècle en matière d'accessibilité tout en conservant un contrôle suffisant sur la propriété intellectuelle et les autres actifs de l'entreprise. Dans ce but, nous avons essayé de partager plus largement nos collections riches et diversifiées au moyen de numérisations stratégiques et de projets de traitement itératif qui nous amènent à travailler en collaboration plus étroite avec des institutions publiques ou privées conservant des documents en lien avec les nôtres. Réexaminer nos collections patrimoniales en collaboration avec des collègues et des chercheurs fournit une occasion précieuse de promouvoir des archives plus équitables. Plutôt que de se concentrer sur l'histoire des fondateurs de l'entreprise et de ses dirigeants, nous cherchons à souligner les contributions des communautés traditionnellement sous-représentées dans nos initiatives de communication et nos outils de description. Ma communication présentera le Early Employees Project, un effort pour découvrir des informations sur ce personnel essentiel, mais parfois oublié, qui joua un rôle dans la croissance extraordinaire de l'entreprise dans la première partie du XXe siècle. Particulièrement, ce projet accorde une attention spécifique aux multiples manières par lesquelles des femmes et des travailleurs LGBTQ notamment, ont collaboré et se sont soutenus mutuellement, souvent en coulisse, pour créer les nombreux succès artistiques et commerciaux de l'établissement. Images à l'appui, je vais relater l'histoire de quelques individus, qui selon les mots de l'historienne du théâtre homosexuel Kim Marra, ont aidé à former « un réseau faisant partie d'une sous-culture émergente homosexuelle qui a joué un rôle déterminant dans la croissance de Broadway » et, par conséquent, dans l'histoire culturelle américaine. ■

► **Helice Koffler** est archiviste pour The Schubert Archive. Auparavant, elle a travaillé à l'université de Washington à Seattle en tant que bibliothécaire chargée du catalogage des manuscrits et collections spécialisées. Elle a également travaillé à la NYPL, aux archives King County et à la Fales Library de l'université de New York. Titulaire d'un B.A. en histoire de l'art et anglais, elle possède aussi un M.A. en anglais de l'université de New York et un M.L.I.S. (Master of Library and Information Science) de l'université de Long Island. Elle est archiviste certifiée.

En plus d'être membre de la SIBMAS, Helice a occupé des fonctions de responsabilité dans des organisations professionnelles et sociétés savantes nord-américaines, notamment la Society of American Archivists pour laquelle elle a été durant plusieurs années rédactrice en chef du bulletin Performance! Helice Koffler s'est également impliquée dans American Theatre Archive Project (ATAP), un projet de l'American Society for Theatre Research (ASTR). Enfin, Helice Koffler est membre du comité exécutif de TLA et a récemment rejoint le comité des membres de MARAC (Mid-Atlantic Regional Archives Conference).

PARTNERS
SESSION 13

From within: institutional perspectives

Managing the intangible: Internal Collaboration at the V&A Museum

SABRINA OFFORD & PAMELA YOUNG

► **Sabrina Offord** is a qualified archivist with 10 years' experience working in the heritage sector. Previous employers include the Imperial War Museums working on various projects including the Lord Ashcroft Victoria Cross Gallery. At the V&A Sabrina is responsible for managing the Theatre and Performance Archives and is contributing to the forthcoming collections move to new facilities.

► **Pam Young** is a qualified museum professional with 20 years' experience in the museum sector. Previous employers include the British Museum working on various projects and acting as collections Management advisor on the Zayed National Museum Project. At the V&A Pam is responsible for the review of collections procedures and is also involved in supporting the Blythe House move.

The V&A is home to the UK National Collection of Performing Arts, a unique collection of material documenting practice and performance ranging from personal archives to items of ephemera, designs, costumes and literature. The complicated history of the V&A from its founding in the 1850s to the present day meant that in some cases modern museum standards had not been met until relatively recently. This has led curators across collections to work collaboratively with colleagues in the V&A Collections Management Department to develop and improve standards, as part of the award winning Collections Management Programme which was used as a catalyst to standardise processes.

The Department of Theatre and Performance has had its own particular challenges in collecting intangible heritage. This large collection is unlike any other collection within the museum and did not easily integrate with existing museum practices. While the majority of collections in the V&A are artefact based, the theatre collections fall in four categories; archives, artworks, objects and a library.

As the museum prepares to move from its Blythe House store, the biggest collections move since the Second World War, greater emphasis has been placed on ensuring that the collection is accurately documented and appropriate procedures are embedded. Issues have also been brought into focus by the blockbuster exhibitions being produced by Theatre and Performance, including *Revolutions*, *Pink Floyd* and *Opera*.

The Theatre and Performance team are working in partnership with the Collections Management Department to improve standards and practice across the collection. This includes taking V&A specific standards for managing the art and design collections and adapting them to incorporate social and cultural history collections, which can then be rolled out to other areas of the V&A such as the Museum of Childhood. Areas currently being focused on are acquisitions, cataloguing, location and movement control and reconciliation of old documentation.

This partnership has contributed to the V&A becoming the first National Museum to achieve Archive Accreditation. Going forward we will continue to work collaboratively to ensure the Theatre and Performance Collection is an example of best practice for the management of this type of material, and that all processes are compliant with Spectrum 5 (2017), the UK Collections Management Standard. ■

Gérer l'immatériel: collaboration en interne au Victoria and Albert Museum

SABRINA OFFORD & PAMELA YOUNG

Le V&A abrite la principale collection britannique consacrée au patrimoine des arts du spectacle. Cette collection exceptionnelle documente la pratique et la représentation du spectacle à travers des archives personnelles, des éphémères, des maquettes, des costumes, des textes. L'histoire compliquée du V&A de sa création autour de 1850 jusqu'à aujourd'hui a eu pour effet de retarder parfois l'adoption des normes muséales contemporaines jusqu'à très récemment. Cela a amené les conservateurs en charge de collections à travailler en collaboration avec les collègues du département Collections Management du V&A pour développer et améliorer des normes, dans le cadre du Programme de gestion des collections qui a été primé et a servi de catalyseur pour normaliser les procédures. Le département Theatre and Performance a été confronté à des défis particuliers dans la collecte du patrimoine immatériel. Cette vaste collection, distincte du reste des collections du musée, ne s'intègre pas facilement dans les pratiques muséales existantes. Tandis que la majorité des collections du musée est constituée d'objets d'art, quatre catégories composent les collections théâtrales: archives, œuvres d'art, objets et livres. Alors que le musée se prépare à transférer ses collections de Blythe House, le plus important transfert depuis la seconde guerre mondiale, un soin extrême a été apporté à documenter précisément les collections et appliquer les procédures appropriées. Les problèmes ont également été mis en lumière par les expositions à succès produites par le département Theatre and Performance, notamment *Revolutions*, *Pink Floyd* et *Opera*. L'équipe du département Theatre and Performance travaille en partenariat avec le département Collections Management afin d'améliorer les normes et procédures appliquées aux collections. Ceci inclut l'adoption des normes spécifiques du V&A pour la gestion des collections d'art et de dessin et leur adaptation aux collections d'histoire sociale et culturelle, ce qui peut être mis en œuvre pour d'autres secteurs du V&A tel que le Musée de l'Enfance. Les acquisitions, le catalogage, le récolement et le rapprochement avec la documentation ancienne font actuellement l'objet de toutes les attentions. Ce partenariat a contribué à ce que le V&A devienne le premier musée national à obtenir l'agrément en archivistique. A l'avenir, nous allons poursuivre ce travail collaboratif pour garantir que la collection Theatre and Performance demeure un exemple d'excellence en matière de gestion de ce type de documents et s'assurer que les procédures soient conformes à la norme Spectrum 5 (2017), norme de référence au Royaume-Uni pour la gestion des collections. ■

► **Sabrina Offord** est archiviste certifiée et possède une expérience de 10 ans dans le secteur du patrimoine. Elle a travaillé précédemment pour l'Imperial War Museums, notamment sur le projet de galerie Lord Ashcroft. Au V & A, Sabrina Offord est responsable de la gestion des archives théâtrales et du spectacle vivant. Elle collabore à la préparation du prochain transfert de collections vers de nouvelles installations.

► **Pamela Young** est une professionnelle qualifiée avec 20 ans d'expérience dans les musées. Au British Museum où elle a travaillé auparavant, elle a collaboré à plusieurs projets en particulier celui du Zayed National Museum en tant que conseillère en gestion des collections. Au V & A Pamela est responsable du contrôle des processus sur les collections et est également impliquée dans les transferts de collections de Blythe House.

PARTNERS

SESSION 13

From within: institutional perspectives

“Look to your own house”: Collection outreach within an institution

MORGEN STEVENS-GARMON

► **Morgen Stevens-Garmon** has been the primary caretaker of the Theater Collection at the Museum of the City of New York since 2010. She holds an MA in Theater from CUNY-Hunter College and a MILS from Pratt Institute. She served on the Theatre Library Association's Board of Directors from 2013-2016 and is an active member with the Mid-Atlantic Regional Archives Conference.

Founded in 1923, the Museum of the City of New York celebrates and interprets the city, educating the public about its distinctive character, especially its heritage of diversity, opportunity, and perpetual transformation. While the Museum provides collection access to outside researchers, the principal function of the collections is to serve this mission through exhibitions, school and public programs, and publications. Therefore, Museum staff are the collections' primary users. The Museum's Theater Collection was founded to highlight the city's extensive theatrical history, and the Collection documents theatrical activity in New York City from the late-18th century to the present day. As with any theatrical or museological endeavor, collaboration is necessary to promote use and awareness, and the Theater Collection interacts with different Museum departments in a myriad of ways. In examining the Theater Collection's relationship with its primary users, this paper will turn inward the notion of collection outreach and look at collaboration within one's own institution. Because curatorial collaboration is implicit in exhibition production, this paper will instead focus on outreach and collection use with three other Museum departments: Education, Marketing & Communications, and Development. The paper will look at specific examples of co-operation between the Theater Collection and users in each department including how interactions are strengthened by tools such as the Collections Portal, an online tool which provides access to digitized collection objects, and how the challenges of fundraising affect and often determine the limits of partnerships. By analyzing the successes and failures of collaboration between the Theater Collection and these departments, this paper hopes to illustrate the vital importance of collection advocacy within an institution and underscore how such advocacy is ultimately essential to any collection's relationship with its primary users. ■

« Mettre de l'ordre chez soi » : le décroisonnement d'une collection au sein d'une institution.

MORGEN STEVENS-GARMON

Depuis sa création en 1923, le Museum of the City of New York célèbre et transcrit la ville, formant le public à sa personnalité singulière, tout particulièrement à son patrimoine fait de diversité, d'opportunités et de constantes transformations. Tandis que le musée donne accès aux collections à des chercheurs extérieurs, les collections servent principalement pour des expositions, des programmes scolaires et tous publics et pour des publications. De sorte que les agents du musée sont les premiers usagers de ces collections. La collection théâtrale du Museum a été fondée pour mettre en lumière l'importante histoire du théâtre de la ville et documenter les activités des spectacles produits à New York depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours.

Comme pour toute entreprise de théâtre ou de muséographie, la collaboration s'avère nécessaire pour promouvoir usages et connaissances, et la collection théâtrale collabore de multiples manières avec les différents départements du musée.

En examinant les liens entre la collection théâtrale et ses usagers premiers, cette intervention interrogera le concept de décroisonnement d'une collection et se penchera sur les collaborations au sein d'une même institution.

Parce qu'une collaboration avec les services de la conservation est implicite au cours de la préparation d'une exposition, cet exposé se concentrera plutôt sur le décroisonnement et sur l'usage des collections opérés avec trois autres départements du musée : les services Education, Marketing et communication, Développement.

Nous nous arrêterons sur quelques cas particuliers de coopération entre les collections de théâtre et les usagers de chaque département, et nous verrons comment des outils tel qu'un portail numérique peuvent renforcer les interactions, mais aussi comment les contraintes de levée de fonds et de mécénat affectent et limitent bien souvent ces partenariats.

Par une analyse des réussites et des échecs des collaborations entre la collection théâtrale et les différents départements, nous espérons montrer l'importance essentielle de soutenir une collection au sein d'une institution et souligner combien pareil soutien est crucial pour les liens qui unissent une collection et ses usagers premiers. ■

► **Morgen Stevens-Garmon** est conservateur, chargée depuis 2010 de la collection théâtrale du Museum of the City of New York. Diplômée d'un master en théâtre de la CUNY-Hunter College et d'un master en sciences de l'information du Pratt Institute, elle a été membre du conseil de direction de la Theatre Library Association entre 2013 et 2016, et un membre actif de la Mid-Atlantic Regional Archives Conference.

ENGLISH – FRENCH LEXICON

Accompaniment	Accompagnement (musique)	Exhibition curator, commissioner	Commissaire d'exposition
Acquisition policy	Politique d'acquisition	Fee	Cachet (artiste)
Act	Numéro (cirque)	Field	Champ (zone)
Act (to), play (a role) (to)	Interpréter (rôle)	Filing	Classement
Actor	Acteur, comédien	Final call	Trois coups (de brigadier)
Archival bequests	Legs d'archives	Floor plan, ground plan	Plan du décor, plantation
Archival description	Description archivistique	Flop	Four (échec)
Archive	Archives	Fly loft, grid	Cintre (machinerie)
Audience	Public	Follow spot	Poursuite (lumière)
Audition (to)	Auditionner	Footlights	Rampe
Auditorium, «the house»	Salle (la)	Forestage	Avant-scène
Authority file	Vedette-matière	Foyer	Foyer (des spectateurs)
Avista change	Changement à vue	Front of stage	Devant de la scène
Backstage	Coulisses	Full up, full up lights	Plein feux
Balance, sound check	Balance	Ghost light	Servante (accessoire)
Balcony (US), dress circle (UK), gallery	Balcon, corbeille	Grants, subsidies	Subventions
Ballet dancer	Ballerine	Head stage, head machinist, key grip	Chef machiniste
Baton, staff	Brigadier (objet)	Heritage	Patrimoine
Bibliographic record	Notice bibliographique	Holding	Etat de collection
Bibliographic standard	Norme bibliographique	House lights, limelight (dated)	Feux de la rampe
Box	Loge (spectateur)	Intangible Cultural Heritage	Patrimoine culturel immatériel
Box office, ticket office	Billetterie	Intellectual property rights	Propriété intellectuelle
Casting	Distribution	Intermission, interval	Entracte
Catalogue (to) / to list	Cataloguer	Inventory	Inventaire (archive)
Centre stage (UK), center stage (US)	Devant de la scène (être sur le)	Issue	Edition
Character	Personnage	Keyword	Mot-clé
Circus performer	Artiste de cirque	Label	Cartel
Circus tent, Big Top	Chapiteau	Legal deposit	Dépôt légal
Cloakroom	Vestiaire	Librarianship, Library science	Bibliothéconomie
Company	Compagnie de théâtre, troupe	Light opera	Opéra-comique
Copyright	Droits d'auteur	Light plot, lighting plot	Conduite lumière
Costume design	Maquette de costume	Loan (to)	Prêter (pour une exposition)
Costume designer	Créateur de costumes	Machinery, theatrical machinery	Machinerie
Curtain up, curtain raiser	Lever de rideau	Make-up	Maquillage
Curtain, stage curtain	Rideau de scène	Mask	Masque
Database	Base de données	Master copy	Original (support)
Digitization (US), digitisation (UK)	Numérisation	Masterpiece	Chef-d'oeuvre
Discard (to)	Pilonner	Mediation	Médiation
Donor	Donateur	Medium	Support (matériel)
Downstage	Avant-scène	Museography, museum practice	Muséographie
Drama	Théâtre (art dramatique)	Musical	Comédie musicale
Dress rehearsal	Couturière (répétition)	Noise	Bruit
Dressing room	Loge (d'acteur)	Opening, first night	Première (représentation)
Encoding	Encodage	Operetta	Opérette
Exhibition	Exposition	Orchestra pit	Fosse d'orchestre
		Participatory archiving	Archivage participatif

Partnerships	Partenariats
Peanut gallery, the gods, gallery	Poulailler, le « paradis »
Performance	Représentation
Performer	Interprète
Pit	Orchestre (salle), parterre
Platform, riser	Praticable, gradin, podium
Play	Pièce de théâtre
Plays	Théâtre (littérature)
Playwright, dramatist	Dramaturge, auteur dramatique
Plot	Intrigue
Poster	Affiche
Preservation	Conservation (de documents)
Press clippings	Coupures de presse
Preview	Avant-première
Printed music	Musique imprimée
Production management	Régie
Promotional materials	Documents de communication
Prompt book	Conduite d'une pièce
Prompter	Souffleur
Prop	Accessoire
Prop man, property man	Accessoiriste
Proscenium arch	Manteau d'Arlequin
Proscenium frame, portal	Cadre de scène
Public domain	Domaine public
Publication	Parution
Puppet	Marionnette
Puppet booth	Castelet
Puppeteer	Marionnettiste
Record	Document
Record management	Gestion documentaire
Register	Registre
Rehearsal	Répétition
Repertory	Répertoire
Repository	Entrepôt (archives)
Rerun	Reprise
Resource portal	Portail documentaire
Rest, ghost night	Relâche
Review	Critique (une)
Right owner	Ayant-droit
Run-through	Filage
Sample	Echantillon
Scale model (set)	Maquette de décor (en volume)
Score	Partition
Screenplay, script, scenario	Scénario
Search engine	Moteur de recherche
Seat	Fauteuil

Set change, shift	Changement de décor
Set design	Maquette de décor
Set designer, art designer, decorator,	Décorateur
Set designer, scenographer	Scénographe
Set, scenery	Décor
Shelf mark, shelf number, location mark	Cote
Show	Spectacle
Signage	Signalétique
Sound effects	Bruitage
Sound plot, sound sheet	Conduite son
Special effect	Trucage
Speed run (UK)	Italienne (répétition)
Sponsorship, patronage	Mécénat
Spotlight	Projecteur
Stacks	Magasin
Stage	Scène, plateau
Stage costume	Costume de scène
Stage design, scenography	Scénographie
Stage direction, directing	Mise en scène
Stage directions	Indications scéniques
Stage director	Metteur en scène
Stage floor	Plateau de scène
Stage fright	Trac
Stage hand, machinist	Machiniste
Stage house	Cage de scène
Stage left (US), prompt side (UK)	Côté cour
Stage level box, ground floor box	Baignoire (théâtre)
Stage manager	Chef de plateau, régisseur de théâtre
Stage right (US), opposite prompt (UK)	Côté jardin
Street arts	Arts de la rue
Theater (US) or theatre season (UK)	Saison théâtrale
Theater (US) or theatre (UK) lighting	Eclairage scénique
Theater (US), theatre (UK), playhouse	Théâtre (lieu)
Thespian	Comédien
Ticket	Billet
Tour	Tournée (spectacle)
Touring exhibition	Exposition itinérante
Upstage , rear stage	Lointain (arrière-scène)
User	Usager
Video recording	Captation vidéo
Visitor	Visiteur
Wardrobe	Magasin de costumes
Wardrobe master / mistress	Costumier, costumière
Weeding	Désherbage
Wig	Perruque

LEXIQUE FRANÇAIS – ANGLAIS

Accessoire	Accessory (ies), property, props
Accessoiriste	Prop man, property man
Accompagnement (musique)	Accompaniment
Acteur	Thespian, actor
Affiche	Poster
Archivage participatif	Participatory archiving
Archives	Archive
Arrière-scène	Rear stage
Artiste de cirque	Circus performer
Auditionner	Audition (to), try out (to)
Avant-première	Preview
Avant-scène	Forestage, downstage
Ayant-droit	Right owner
Baignoire (théâtre)	Stage level box, ground floor box
Balance	Balance, sound check
Balcon, corbeille	Balcony (US), dress circle (UK), gallery
Ballerine	Ballet dancer
Base de données	Database, databank
Bibliothéconomie	Librarianship, Library science
Billet	Ticket
Billetterie	Box office, ticket office
Brigadier (objet)	Baton, staff
Bruit	Noise
Bruitage	Sound effects
Cachet (artiste)	Fee
Cadre de scène	Proscenium frame, portal
Cage de scène	Stage house
Captation vidéo	Video recording
Cartel	Label
Castelet (marionnette), cabine	Puppet booth
Cataloguer	Catalogue (to) / to list
Champ (zone)	Field
Changement à vue	Avista change
Changement de décor	Set change, shift
Chapiteau	Circus tent, Big Top
Chef de plateau	Stage manager
Chef machiniste	Head stage, head machinist, key grip
Chef-d'œuvre	Masterpiece
Cintre (machinerie)	Fly loft, grid
Classement	Filing
Comédie musicale	Musical
Comédien, comédienne	Actor, actress, thespian
Commissaire d'exposition	Exhibition curator, commissioner
Compagnie de théâtre	Company
Conduite d'une pièce	Prompt book
Conduite lumière	Light plot

Conduite son	Sound plot, sound sheet
Conservation (de documents)	Preservation
Costume de scène	Stage costume
Costumier, costumière	Wardrobe master / mistress
Cote	Shelf mark, shelf number, location mark
Côté cour	Stage left (US), prompt side (UK)
Côté jardin	Stage right (US), opposite prompt (UK)
Coulisses	Backstage, back of the house
Coupures de presse	Press clippings
Couturière (répétition)	Dress rehearsal
Créateur de costumes	Costume designer
Critique (une)	Review
Décor	Scenery, set
Décorateur	Set designer, art designer, decorator
Dépôt légal	Legal deposit
Description archivistique	Archival description
Désherbage	Weeding
Devant de la scène	Front of stage
Devant de la scène (être sur le)	Centre stage (UK), center stage (US)
Distribution	Cast list
Document	Record
Documents de communication	Promotional materials
Domaine public	Public domain
Donateur	Donor
Dramaturge	Playwright, dramatist
Droits d'auteur	Copyright, royalties
Echantillon	Sample
Eclairage scénique	Theater (US) or theatre (UK) lighting
Edition	Issue
Encodage	Encoding
Entracte	Intermission, interval
Entrepôt (archives)	Repository
Etat de collection	Holding
Exposition	Exhibition
Exposition itinérante	Touring exhibition
Fauteuil	Seat
Feux de la rampe	House lights, limelight (dated)
Filage	Run-through
Fosse d'orchestre	Orchestra pit
Four (échec)	Flop
Foyer (des spectateurs)	Foyer
Gestion documentaire	Record management
Indications scéniques	Stage directions
Interprète	Performer
Interpréter (rôle)	Act (to), play (a role) (to)

Intrigue	Plot
Inventaire (archive)	Inventory
Italienne (répétition)	Speed run
Legs d'archives	Archival bequests
Lever de rideau	Curtain up, curtain raiser
Livre de régie	Prompt book
Loge (d'acteur)	Dressing room
Loge (spectateur)	Box
Lointain (arrière-scène)	Upstage
Machinerie	Machinery, theatrical machinery
Machiniste	Stage hand, machinist
Magasin	Stacks
Magasin de costumes	Wardrobe
Manteau d'Arlequin	Proscenium arch
Maquette de costume	Costume design
Maquette de décor	Set design
Maquette de décor (en volume)	Scale model (set)
Maquillage	Make-up
Marionnette	Puppet
Marionnettiste	Puppeteer
Masque	Mask
Mécénat	Patronage, sponsorship
Médiation	Mediation
Metteur en scène	Stage director
Mise en scène	Stage direction, directing
Mot clé	Keyword
Moteur de recherche	Search engine
Muséographie	Museography, museum practice
Musique imprimée	Printed music
Norme bibliographique	Bibliographic standard
Notice bibliographique	Bibliographic record
Numérisation	Digitization
Numéro (cirque)	Act
Opérette	Light opera, operetta
Orchestre (salle), parterre	Pit
Original (support)	Master copy
Partenariats	Partnerships
Partition	Score
Parution	Publication
Patrimoine	Heritage
Patrimoine culturel immatériel	Intangible Cultural Heritage
Perruque	Wig
Personnage	Character
Pièce de théâtre	Play, drama
Pilonner	Discard (to)
Plan d'éclairage, plan de feu	Lighting plot, lighting scheme

Plan du décor, plantation	Floor plan, ground plan
Plateau de scène	Stage floor
Plein feux	Full up, full up lights
Politique d'acquisition	Acquisition policy
Portail documentaire	Resource portal
Poulailler, le « paradis »	Peanut gallery, the gods, gallery
Poursuite (lumière)	Follow spot
Praticable, gradin, podium	Platform, riser
Première (représentation)	Opening, first night
Prêter (pour une exposition)	Loan (to)
Projecteur	Spotlight
Propriété intellectuelle	Intellectual property rights
Public	Audience
Rampe	Footlights
Régie	Production management
Registre	Register
Relâche	Rest, ghost night
Répertoire	Repertory
Répétition	Rehearsal
Représentation	Performance
Reprise	Rerun
Rideau de scène	Curtain, stage curtain
Saison théâtrale	Theater (US) ou Theatre (UK) season
Salle (la)	Auditorium, «the house»
Scénario	Scenario, screenplay, script
Scène, plateau	Stage
Scénographe	Designer, scenographer
Scénographie	Stage design, scenography
Servante (accessoire)	Ghost light
Signalétique	Signage
Souffleur	Prompter
Spectacle	Show
Subventions	Grants, subsidies
Support (matériel)	Medium
Théâtre (art dramatique)	Drama
Théâtre (lieu)	Theater (US), theatre (UK), playhouse
Théâtre (littérature)	Plays
Tournée (spectacle)	Tour
Trac	Stage fright
Trois coups (de brigadier)	Final call
Troupe	Company
Trucage	Special effect
Usager	User
Vedette-matière	Authority file
Vestiaire	Cloakroom
Visiteur	Visitor

LISTE DES PARTICIPANTS – DELEGATE LIST

NOM	PRÉNOM	INSTITUTION	MÉL	PAYS
Adamiecka-Sitek	Agata	Theatre Institute	aadamiecka@instytut-teatralny.pl	POLOGNE
Antone	Ineta	Literature and Music Museum	ineta.antone@inbox.lv	LETTONIE
Azevedo	Elizabeth	Centro de Documentação - University of São Paulo	bethazevedo@usp.br	BRESIL
Bardiot	Clarisse	Université de Valenciennes	clarisse_bardiot@mac.com	FRANCE
Beaudry	Marie-Christine	Université du Québec	beaudry.mc@uqam.ca	CANADA
Blank	Claudia	Deutsches Theatermuseum	claudia.blank@deutsches-theatermuseum.de	ALLEMAGNE
Buchwald	Dorota	Theatre Institute	dbuchwald@instytut-teatralny.pl	POLOGNE
Button	Clare	University of Edinburgh	clare.button@ed.ac.uk	UNITED KINGDOM
Caron	Juliette	Odéon Théâtre de l'Europe	juliette.caron@theatre-odeon.fr	FRANCE
Cattini	Nicola	Adam Matthew Digital	nicolac@amdigital.co.uk	ROYAUME UNI
Chan	Bernice Kwok Wai	International Association of Theatre Critics (Hong Kong)	bernicechan@iatc.com.hk	HONG KONG
Chudzikowska	Monika	Teatr Wielki - Opera Narodowa	mchudzikowska@teatr Wielki.pl	POLOGNE
Couch	Nena	The Ohio State University	couch.1@osu.edu	ETATS-UNIS
De Lepeleire	Eline	Het Firmament	eline@hetfirmament.be	BELGIQUE
Dekker	Johan	ArtEZ University of the Arts	j.dekker@artez.nl	PAYS-BAS
Del Rey	Eva	The British Library	eva.delrey@bl.uk	ROYAUME UNI
Deridder	André	Bibliothèque du Centre d'études théâtrales /UCL	andre.deridder@uclouvain.be	BELGIQUE
Dewind	Dominique	Archives et Musée de la Littérature	dominique@aml-cfwb.be	BELGIQUE
Dörschel	Stephan	Archiv der Akademie der Künste Berlin	doerschel@adk.de	ALLEMAGNE
Duffeix	Rébecca	Musées Gadagne	rebecca.duffeix@mairie-lyon.fr	FRANCE
Fleury	Raphaële	Institut International de la Marionnette	recherche.institut@marionnette.com	FRANCE
Friedland	Nancy	Columbia University	nef4@columbia.edu	ÉTATS-UNIS
Gavalda	Elisabeth	Rirra 21-Université Paul Valéry Montpellier3	elisabethgavalda@orange.fr	FRANCE
Gillinger	Christina	Tanzquartier Wien	cgillinger@tqw.at	AUTRICHE
Girard	Pauline	Bibliothèque historique de la ville de Paris	Pauline.Girard@paris.fr	FRANCE
Gonzalez Melero	Catalina	Centro de Documentacion de las Artes Escénicas de Andalucía	catalina.gonzalez.m@juntadeandalucia.es	ESPAGNE
Graebener	Stefan	Initiative TheaterMuseum Berlin	graebener@initiative-theatermuseum.de	ALLEMAGNE
Hantakova	Helena	Arts and Theatre Institute	helen.hantakova@divadlo.cz	RÉPUBLIQUE TCHEQUE
Hersant	Céline	Théâtrethèque Gaston Baty	celine.hersant@univ-paris3.fr	FRANCE
Houlihan	Barry	National University of Ireland, Galway	barry.houlihan@nuigalway.ie	IRLANDE
Huthwohl	Joël	Bibliothèque Nationale de France	joel.huthwohl@bnf.fr	FRANCE
Iggander	Helena	Royal Swedish Opera	Helena.iggander@operan.se	SUEDE
Ivanova	Galina	Bibliothèque Nationale Théâtrale de Saint-Petersbourg	oko@sptl.spb.ru	RUSSIE

NOM	PRÉNOM	INSTITUTION	MÉL	PAYS
Jacobsen	Kenneth	The KADK Library of Architecture, Design, Conservation and the Performing Arts	kenneth.jacobsen@kadk.dk	DANEMARK
Jones	Alan	Royal Conservatoire of Scotland	a.jones@rcs.ac.uk	ROYAUME UNI
Jürgensen	Knud Arne	-	knudarne.jurgensen@gmail.com	DANEMARK
Käser	Béatrice	PMB Services	bkaser@sigb.net	FRANCE
Katz	Jeffrey M.	New York Public Library	jklib91@gmail.com	ÉTATS-UNIS
Koffler	Helice	The Shubert Archive	helicek@shubertarchive.org	ÉTATS-UNIS
Lamoureux	Françoise	La Bellone - Maison du spectacle	francoise.lamoureux@bellone.be	BELGIQUE
Larsson	Rikard	Statens musikverk	rikard.larsson@musikverket.se	SUEDE
Lawaetz	Anna	The Royal Danish Library	alaw@kb.dk	DANEMARK
Leclercq	Nicole	Sécretaire des membres / Membership Secretary SIBMAS	nef.leclercq@gmail.com	BELGIQUE
Lee	Erin	National Theatre	elee@nationaltheatre.org.uk	ROYAUME UNI
Leonhardt	Nic	LMU Munich, School of Arts, Theatre Studies	nic.leonhardt@gmx.de	ALLEMAGNE
Lestringant	Hélisenne	-	helisenne.lestringant@gmail.com	FRANCE
Lilllin	Henrik	Dutch National Opera & Ballet	h.lilllin@operaballet.nl	PAYS BAS
LoMonaco	Martha S.	Fairfield University	mlomonaco@fairfield.edu	ÉTATS-UNIS
Luk	Cynthia	Chung Ying Theatre Company	seanneluk@gmail.com	HONG KONG
Markeviciute	Elvyra	Kaunas County Public Library	elvyra.markeviciute@gmail.com	LITUANIE
Meunier	Véronique	Bibliothèque Nationale de France	veronique.meunier@bnf.fr	FRANCE
Meurens	Isabelle	Contredanse	isabelle@contredanse.org	BELGIQUE
Meyrick	Julian	Flinders University	julian.meyrick@flinders.edu.au	AUSTRALIE
Morant (de)	Alix	Rirra 21-Université Paul Valéry Montpellier3	alixdemorant@gmail.com	FRANCE
Morris	Catherine	National University of Ireland, Galway	catherine.morris@nuigalway.ie	IRLANDE
Mouton-Rezzouk	Aurélié	Université Sorbonne Nouvelle	aurelie.mouton-rezzouk@sorbonne-nouvelle.fr	FRANCE
Mühlegger	Christiane	Theatermuseum	christiane.muehlegger@theatermuseum.at	AUTRICHE
Nixon	Tiffany	Roundabout Theatre Company	tiffanyn@roundabouttheatre.org	ÉTATS-UNIS
Offord	Sabrina	Victoria & Albert Museum	s.offord@vam.ac.uk	ROYAUME UNI
Orlova	Alexandra	Russian State Art Library	aocifra@gmail.com	RUSSIE
Otegui	Idoya	Topic - Puppet Museum	iotegui@cittolosa.com	ESPAGNE
Péroult	Sylvie	CERPCOS (collectif d'études et de recherches pluridisciplinaires corps costumes de scène et d'écran)	sylvieperoult@yahoo.fr	FRANCE
Pinasa	Delphine	Centre national du costume de scène	dpinasa@cncs.fr	FRANCE
Polsa	Virve	Statens musikverk	virve.polsa@musikverket.se	SUEDE
Pritchard	Jane	Victoria & Albert Museum	j.pritchard@vam.ac.uk	ROYAUME UNI
Renaud	Zoé	La Monnaie	z.renaud@lamonnaie.be	BELGIQUE

NOM	PRÉNOM	INSTITUTION	MÉL	PAYS
Richoux	Sylvie	Centre national du costume de scène	srichoux@cncs.fr	FRANCE
Ruette	Tom	Kunstenpunt	tom@kunsten.be	BELGIQUE
Ruizendaal	Robin	Taiyuan Asian Puppet Theatre Museum	ruizendaal@yahoo.com	TAIWAN
Rydberg	Ingalill	Kulturhuset Stadsteatern	ingalill.rydberg@stadsteatern.stockholm.se	SUEDE
Salinskaia	Valeriia	Russian State Art Library	bumbacha@gmail.com	RUSSIE
Sanjuan	Agathe	Comedie-Française Bibliothèque-Musée	agathe.sanjuan@comedie-francaise.org	FRANCE
Sanvoisin	Brigitte	Musée de Gadagne	brigitte.sanvoisin@mairie-lyon.fr	FRANCE
Schild	Margret	Theatermuseum Düsseldorf	bibliothek.theatermuseum@duesseldorf.de	ALLEMAGNE
Shimura	Seiko	Soai University	seikosimura@gmail.com	JAPON
Smigel	Libby	Library of Congress	libbydhc@gmail.com	ÉTATS-UNIS
Sobkowicz	Olga	Theatre Institute	osobkowicz@instytut-teatralny.pl	POLOGNE
Souckova	Alena	Arts and Theatre Institute	alena.souckova@divadlo.cz	RÉPUBLIQUE TCHEQUE
Stevens-Garmon	Morgen	Museum of the City of New York	mgarmon@mcny.org	ÉTATS-UNIS
Suni	Karin	Free Library of Philadelphia	karin.suni@gmail.com	ÉTATS-UNIS
Suvilehto	Pirjo	University of Oulu	pirjo.suvilehto@oulu.fi	FINLANDE
Thomas	Katie	Bloomsbury	Katie.Thomas@bloomsbury.com	ROYAUME UNI
Thoraus	Thomas	Deutsches Tanzarchiv Köln	thoraus@sk-kultur.de	ALLEMAGNE
Underwood	Patricia	Royal Opera House Collections	patricia.underwood@roh.org.uk	ROYAUME UNI
Valls	Anna	Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l'Institut del Teatre	vallspa@institutdelteatre.cat	ESPAGNE
Van den Berg	Simon	Theatermaker/Theaterkrant.nl	simon@thetramaker.nl	PAYS-BAS
Van Goethem	Jan	La Monnaie	j.vangoethem@lamonnaie.be	BELGIQUE
Van Keulen	Hans	Special Collections - University of Amsterdam	j.h.k.vankeulen@uva.nl	PAYS-BAS
van Oort	Thunnis	University of Amsterdam	T.vanOort@uva.nl	PAYS-BAS
Vasseur	Jeanne	Centre national des arts du cirque	jeanne.vasseur@cnac.fr	FRANCE
Voitka	Annely	Estonian Theatre and Music Museum	annely.voitka@tmm.ee	ESTONIE
Von Brück	Tabea	The KADK Library of Architecture, Design, Conservation and the Performing Arts	tvbr@kadk.dk	DANEMARK
Wallebroek	Veerle	Het Firmament	veerle@hetfirmament.be	BELGIQUE
Wedgewood	Mary	Library of Congress	mwed@loc.gov	ÉTATS-UNIS
Wodarska Ogidel	Katarzyna	Teatr Wielki - Opera Narodowa	kogidel@teatr Wielki.pl	POLOGNE
Young	Pam	Victoria & Albert Museum	p.young@vam.ac.uk	ROYAUME UNI
Zendali	Anne	Grand Théâtre de Genève	a.zendali@geneveopera.ch	SUISSE

Rendez-vous en juin 2020
à Varsovie pour le 33e congrès
de la SIBMAS

See you in June 2020
in Warsaw for the 33rd SIBMAS
Conference

REMERCIEMENTS – THANKS

À l'image de son titre, la réalisation de ce congrès a été rendue possible grâce à de nombreux intervenants auxquels nous souhaitons exprimer notre reconnaissance.

Just like its title, the achievement of this conference was made possible thanks to many stakeholders to whom we wish to express our gratitude.

- ▶ à la Bibliothèque nationale de France, en particulier à sa présidente Laurence Engel, sa directrice générale Sylviane Tarsot-Gillery et son directeur des Collections Denis Bruckmann
- ▶ au Centre national du costume de scène et à sa directrice Delphine Pinasa
- ▶ à la Direction générale de la création artistique du Ministère de la Culture et à Sophie Zeller, déléguée au théâtre, pour leur soutien
- ▶ à l'équipe organisatrice pilotée par Véronique Meunier : Nadia Boucheta, Anne-Lise Chatard, Manon Dardenne, Lise Fauchereau, Mathilde Jamain, Nathalie Lelong, Laurence Moreau, Morgane Spinec, et plus largement à l'ensemble des agents du département des Arts du spectacle, ainsi qu'à l'équipe de direction du département de la Musique, Mathias Auclair et Benoit Cailmail
- ▶ aux membres du comité scientifique du congrès qui ont lu les propositions et sélectionné les communications : Agata Adamiecka-Sitek, André Deridder, Catalina González Melero, Joël Huthwohl, Alan Jones, Patrick Le Boeuf, Véronique Meunier, Aurélie Mouton-Rezzouk, Tiffany Nixon, Agathe Sanjuan
- ▶ aux bibliothèques et institutions françaises partenaires : Institut international de la Marionnette, Comédie-Française, Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, Conservatoire national supérieur d'art dramatique, Théâtre National de la Danse Chaillot, Odéon-Théâtre de l'Europe, Théâtrothèque Gaston Baty (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3), Artcena – centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre
- ▶ à la graphiste Martine Rousseaux qui a créé le visuel du congrès et réalisé ce programme
- ▶ enfin à nos sponsors pour leur confiance et leur soutien : Bloomsbury, IT4Culture, PMB Services, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3

Rien n'aurait pu se faire sans la SIBMAS. Toute notre profonde gratitude à Jan van Goethem (président), Alan Jones (vice-président), Veerle Wallebroek (secrétaire générale), Anne Zendali (trésorière), Nicole Leclercq (secrétaire des membres) et Zoé Renaud (rédactrice en chef)

- ▶ the Bibliothèque nationale de France, especially to Laurence Engel, president, Sylviane Tarsot-Gillery, managing director, and Denis Bruckmann, collections director
- ▶ the Centre national du costume de scène and its director Delphine Pinasa
- ▶ the Direction générale de la création artistique, Ministère de la Culture and its Theatre executive manager, Sophie Zeller, for their support
- ▶ the organizing team managed by Véronique Meunier: Nadia Boucheta, Anne-Lise Chatard, Manon Dardenne, Lise Fauchereau, Mathilde Jamain, Nathalie Lelong, Laurence Moreau, Morgane Spinec, and more generally to all other agents of the Performing Arts Department, as well as the management team of the Music Department, Mathias Auclair and Benoit Cailmail
- ▶ the members of the scientific committee of the conference who read the proposals and selected the papers: Agata Adamiecka-Sitek, André Deridder, Catalina González Melero, Joël Huthwohl, Alan Jones, Patrick Le Boeuf, Véronique Meunier, Aurélie Mouton-Rezzouk, Tiffany Nixon, Agathe Sanjuan
- ▶ the French partner libraries and institutions: Institut international de la Marionnette, Comédie-Française, Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, Conservatoire national supérieur d'art dramatique, Théâtre National de la Danse Chaillot, Odéon-Théâtre de l'Europe, Théâtrothèque Gaston Baty (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3), Artcena Artcena – centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre
- ▶ the graphic designer Martine Rousseaux who created the visual of the conference and realized this program
- ▶ finally to our sponsors for their trust and support: Bloomsbury, IT4Culture, PMB Services, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3

Nothing could have been done without SIBMAS. All our deep gratitude to Jan van Goethem (President), Alan Jones (Vice-President), Veerle Wallebroek (General Secretary), Anne Zendali (Treasurer), Nicole Leclercq (Membership Secretary) and Zoé Renaud (News Editor).

Bibliothèque nationale de France

BLOOMSBURY
DIGITAL RESOURCES

