

Capter l'essence du spectacle

Un enjeu de taille pour le patrimoine immatériel

Société internationale des bibliothèques
et musées des arts du spectacle

(27e Congrès : Glasgow, 25-29 août 2008)

Capturing the Essence of Performance

The Challenges of Intangible Heritage

International Association of Libraries
and Museums of the Performing Arts

(27th Congress: Glasgow, 25-29 August 2008)

P.I.E. Peter Lang

Bruxelles · Bern · Berlin · Frankfurt am Main · New York · Oxford · Wien

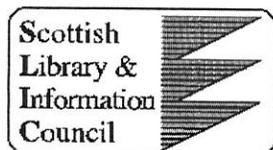
Ce volume est publié par / This volume has been published by la Société internationale des bibliothèques et musées des arts du spectacle (SIBMAS) avec le soutien de / with the support of les Archives & Musée de la Littérature (Brussels), the Theatre Information Group (UK SIBMAS), the Royal Scottish Academy of Music and Drama (RASMD), the Cameron Mackintosh Foundation, the Garrick Club Charitable Trust, the Society for Theatre Research (STR), l'Institut français d'Écosse (IFE), the Scottish Library & Information Council (SLIC), et / and le Centre belge de la SIBMAS.

Royal Scottish Academy
of Music and Drama

T H E
MACKINTOSH
FOUNDATION

FRANÇAIS Institut
d'Écosse

Remerciements / Acknowledgments

Nous voudrions remercier pour leur aide précieuse à la réalisation des présents actes / We would like to thank the following for their precious help in making this publication possible:
the Mander and Mitchenson Theatre Collection, the University of Texas at Austin, the Victoria & Albert Museum, the National Galleries of Scotland, the Britannia Panopticon Music Hall Trust, Mathias Auclair, Laurence Béliard, Saskia Bursens, Mary Cuttle, Catherine Daems, Sylvie François, Claire Hudson, Ros Steen et / and Jan Van Goethem.

Capter l'essence du spectacle

Un enjeu de taille pour le patrimoine immatériel

Société internationale des bibliothèques
et musées des arts du spectacle
(27e Congrès : Glasgow, 25-29 août 2008)

Capturing the Essence of Performance

The Challenges of Intangible Heritage

International Association of Libraries
and Museums of the Performing Arts
(27th Congress: Glasgow, 25-29 August 2008)

Actes édités par Kristy Davis, Helen Adair,
Janine Barrand, Nena Couch et Beverley Hart

sous la direction de Nicole Leclercq, Laurent Rossion et Alan R. Jones

Proceedings edited by Kristy Davis, Helen Adair,
Janine Barrand, Nena Couch and Beverley Hart

directed by Nicole Leclercq, Laurent Rossion and Alan R. Jones

La bibliothèque et le musée numérique du Centre de documentation et Musée des Arts de la scène (MAE) de l'Institut du théâtre

Teresa GONZÁLEZ BORRAJO & Anna VALLS

Centre de documentation et Musée des Arts de la scène (Barcelone – Espagne)

Présentation

Fondé en 1913, l'Institut du théâtre est un établissement supérieur de formation, de recherche et de diffusion des arts de la scène. À l'heure actuelle, le pôle Institut du théâtre regroupe quatre écoles (l'École supérieure d'art dramatique, le Conservatoire supérieur de danse, l'École d'enseignement secondaire et artistique / Conservatoire professionnel de Danse et l'École supérieure des techniques des arts du spectacle) ainsi que le Centre de documentation – Musée des Arts de la scène (le MAE).

Investi d'une mission de conservation et de diffusion du patrimoine documentaire et muséal de l'Institut du théâtre, le MAE est un centre de documentation spécialisé dans le théâtre et la danse, qui couvre également d'autres formes parathéâtrales, telles que le cirque et la magie.

Le MAE abrite l'un des plus importants fonds bibliographiques et documentaires d'Europe, notamment dans le domaine du théâtre catalan et du théâtre du Siècle d'or espagnol. Il possède également de remarquables collections d'éléments de scénographie, de croquis de costumes de scène, de costumes et de photographies de scène, etc.

Les principales collections

Scénographie : dessins et théâtres miniatures

Comprenant plus de 8 000 documents, la collection d'éléments de scénographie tire son origine d'une collection privée. Les dessins les plus anciens sont des estampes de Ludovico Burnacini, qui remontent à 1667. Les travaux de l'École catalane de scénographie, qui vont de la fin du

XIXe au début du XXe siècle, constituent l'essentiel de la collection. Les dernières grandes acquisitions dans ce domaine sont le fonds Sigfried Burmann et l'œuvre artistique de Fabià Puigserver.

Costumes de scène et croquis de costumes

L'Institut du théâtre possède un fonds de plus de 700 costumes ayant appartenu à divers artistes du monde du spectacle, catalans pour la plupart. Citons notamment la collection de la soprano catalane, Victoria de los Angeles, célèbre dans le monde entier. La collection de croquis de costumes se compose de plus de 7 300 pièces créées par des costumiers catalans et espagnols.

Marionnettes

Le fond du MAE regroupe près de 300 pièces représentatives de l'art du marionnettiste, parmi lesquelles près d'une centaine ont appartenu au marionnettiste anglais Harry V. Tozer, qui fut à l'origine d'une véritable renaissance et d'un profond renouvellement des marionnettes à fils en Catalogne au milieu du XXe siècle. Cette collection est très riche en matière de marionnettes catalanes du milieu du siècle dernier.

Affiches

Notre fonds rassemble plus de 5 000 affiches, de la fin du XIXe siècle à nos jours. L'ensemble de ces pièces a fait l'objet d'une numérisation.

Programmes de théâtre

L'Institut du théâtre a réuni plus de 100 000 programmes de théâtre issus des plus grands théâtres et festivals de Catalogne et, dans une moindre mesure, de certains théâtres du reste de l'Espagne.

Archives photographiques

Notre fonds est constitué de près de 250 000 photos d'artistes, de spectacles et d'espaces scéniques.

Fonds bibliographiques

Le fonds bibliographique historique se compose de près de 35 000 volumes, parmi lesquels des manuscrits originaux, des copies manuscrites et des premières éditions théâtrales, allant du Siècle d'or espagnol à nos jours.

Le fonds bibliographique et audiovisuel moderne comprend plus de 100 000 titres. Les collections de théâtre contemporain et de danse occupent ici une place de choix, bien que les autres disciplines des arts de

la scène comme l'opéra, le théâtre musical, le cirque, etc., s'y trouvent également dignement représentés. Tout aussi importants, les fonds de soutien à l'enseignement couvrent des thèmes aussi divers que l'histoire du théâtre et de la danse, la voix, le mouvement, l'art, le maquillage, la poésie, les techniques d'interprétation, les décors, les techniques d'éclairage et de son, etc.

La collection de revues regroupe 138 parutions actuelles et plus de 1 000 titres anciens. Le fonds de documents audiovisuels réunit plus de 8 000 enregistrements, issus principalement des ateliers produits par l'Institut du théâtre.

Collections singulières

Citons notamment ici les archives de particuliers et d'organismes divers ; le fonds artistique, qui réunit gravures, peintures et sculptures, œuvres d'artistes catalans pour l'essentiel ; une collection d'instruments de magie de la fin du XIXe siècle et du début du XXe ; et l'une des plus importantes collections de castagnettes au monde, réunies par le danseur José de Udaeta.

« Escena digital » (Scène digitale)¹

Escena digital est la base de données d'images du fonds d'archives et musée du Centre de documentation – Musée des Arts de la scène (MAE) de l'Institut du Théâtre. Ce portail, qui a fait l'objet d'une présentation publique au long du mois de mars 2008, s'est fixé pour mission de diffuser les fonds du MAE sur le réseau. À l'heure actuelle, en août 2008, le portail présente les collections de marionnettes, de croquis de costumes, d'éléments de scénographie et d'affiches, ainsi qu'une sélection de la collection de costumes de scène. Un échantillon des archives photographiques et de la collection d'art du MAE sera mis en ligne dans le courant de l'année 2008.

Genèse

En 2006, le MAE disposait de différentes bases de données sous Microsoft Access, consultables localement (réservées aux bibliothécaires), comprenant une notice descriptive d'une partie des fonds catalogués (affiches, scénographie, marionnettes, costumes de scène, photographies, etc.). En parallèle, un processus partiel et sélectif de numérisation des fonds avait été entamé en 1998 ; à l'heure actuelle, ce fond numérique réunit plus de 40 000 images.

¹ <http://escenadigital.institutdelteatre.cat/>.

Le besoin de mettre ces contenus à la disposition de la communauté des usagers de l'Institut du Théâtre et de l'ensemble du public était évident. En 2006, l'acquisition d'une licence d'utilisation du logiciel CONTENTdm a permis de commencer à mettre en place le portail *Escena digital*. Le choix s'est porté sur ce logiciel, dans la mesure où CONTENTdm jouit d'une solide implantation en Catalogne, tout en servant de base à un projet mis en œuvre à l'échelle de la Catalogne entière. Intitulé *Memòria Digital de Catalunya* (Mémoire digitale de Catalogne), ce projet, piloté par la Bibliothèque nationale de Catalogne et par le Consortium des bibliothèques universitaires de Catalogne, vise à diffuser les images des principales collections patrimoniales catalanes.

Les principaux avantages du logiciel sont la définition des collections à l'aide de métadonnées Dublin Core, la définition des niveaux d'accès selon les droits d'auteur disponibles, la facilité de la personnalisation de la plateforme CONTENTdm et la migration de contenus au moyen de Visual Basic Script et de requêtes SQL.

En revanche, d'autres points sont moins positifs : CONTENTdm est « seulement » un éditeur d'images et de métadonnées sur Internet. Malheureusement, CONTENTdm ne permet pas de gérer les collections et laisse une faible marge de manœuvre en termes d'opérations de maintenance un tant soit peu complexes. De ce fait, la gestion des collections est toujours réalisée intégralement à l'aide de bases de données Microsoft Access, qui passeront au cours de l'année 2008 à un environnement My SQL.

La Bibliothèque numérique

L'autre grand projet est de disposer, à moyen terme, d'une bibliothèque numérique regroupant les différents produits existant, auxquels viendront s'ajouter de nouveaux.

Les principaux produits composant cette bibliothèque seront les suivants :

- Mémoire audiovisuelle des arts de la scène de Catalogne : ce volet n'a pas encore été mis en place à l'heure actuelle, il s'agit d'un projet aujourd'hui en voie de lancement (cf. *infra*) ;
- *Escena digital* (Scène digitale) : base de données des fonds muséaux (cf. *supra*) ;
- Base numérique des périodiques : projet en service depuis 2004 (cf. *infra*) ;
- Bases de données des inventaires et de l'enregistrement : une étape d'unification sera ici nécessaire pour que ces bases de données soient incluses dans le projet (cf. *infra*) ;

- Base de données de la saison théâtrale, qui est en service depuis 1985 et devra faire l'objet de modifications afin d'être incluse dans la Bibliothèque numérique (cf. *infra*).

Mémoire audiovisuelle des arts de la scène de Catalogne

Nous espérons que ce projet prendra corps au cours du premier semestre 2009.

L'objectif est ici de conserver, de rassembler et de diffuser les enregistrements des spectacles de théâtre et de danse produits et joués en Catalogne.

État des lieux : La conservation des archives audiovisuelles est une question qui reste en suspens dans nombre de bibliothèques et centres de documentation de Catalogne, comme cela doit être le cas ailleurs dans le monde. Après avoir étudié la question, le MAE est aujourd'hui porteur d'une proposition concrète et se sent prêt à piloter et à coordonner un projet dans ce domaine à l'échelle de la Catalogne.

Notre collection se compose essentiellement des enregistrements des ateliers organisés avec les élèves (soit plus de 4 000), et nous sommes actuellement en cours de négociation avec le Théâtre national de Catalogne afin que celui-ci nous confie en dépôt les enregistrements audiovisuels des spectacles qu'il a produits et créés. Nous avons également engagé des discussions avec un centre de danse.

Plateforme technologique : Nous avons la description des conditions requises par la plateforme technologique appelée à gérer les fichiers sous format MPEG4, tout en assurant leur mise à jour de manière semi-automatique et en permettant leur diffusion sur Internet dans les espaces et les établissements autorisés.

Nous sommes conscients du fait que le logiciel utilisé devra respecter la loi en matière de protection des données personnelles et qu'il devra se baser sur les principaux standards techniques : HTML, Dublin Core, OpenURL, LDAP, OAI, etc. Notre intention est que la Bibliothèque permette un usage multilingue, les contenus devant pouvoir être traduits en diverses langues ; nous souhaitons que cette structure soit ouverte et connue du grand public, et qu'elle mette en œuvre des mécanismes simples en matière d'accès aux données, tout en étant compatible avec d'autres systèmes (en particulier avec MetaLib).

Le système mis en place devra, en outre : être capable de produire des statistiques, des rapports et des listes d'utilisation et de rendement ; permettre le paramétrage par l'administrateur du système ; gérer l'identification des différents types d'utilisateurs, dotés de différents droits d'accès ; assurer l'intégrité et la sécurité des données tout en étant acces-

sible à la fois de l'intérieur et de l'extérieur de l'Institut du théâtre ; faciliter la gestion des droits d'auteur rattachés aux différents documents.

Pour ce qui est de la réalisation régulière de sauvegardes incrémentales et intégrales, le système doit permettre aux utilisateurs en interne un accès rapide aux fichiers sources, tout en étant capable de travailler avec divers formats de fichiers.

Nous avons prévu de commencer les essais de compression et de format avant la fin 2008, de manière à mettre en marche le système courant 2009.

Base numérique des périodiques²

Notre base numérique de périodiques comprend deux produits: la base de données d'informations et le bulletin de presse quotidienne.

La base de données réunit, depuis l'année 2004, des informations extraites de quinze quotidiens nationaux, régionaux et cantonaux liées à l'univers des arts de la scène (à savoir : théâtre, danse, opéra, cirque, magie et marionnettes) en Catalogne. Nous travaillons pour l'instant sur le logiciel Knosys, mais nous avons prévu de changer de software au cours du second semestre 2008. En principe, nous avons prévu de passer à un environnement logiciel libre ; plus concrètement, nous envisageons à l'avenir d'utiliser DSpace.

Nous nous sommes fixés pour objectif de mettre à la disposition des enseignants, des chercheurs et des personnes intéressées une base des périodiques spécialisée dans les arts de la scène catalans, collectant non seulement des articles d'opinion, mais encore des articles brefs, des critiques, etc.

À l'heure actuelle, cette base de données comprend plus de 18 000 entrées. Elle est quotidiennement mise à jour et s'enrichit de 3 625 nouvelles informations en moyenne chaque année.

La base de données peut être consultée de deux manières :

- À l'aide d'un calendrier affiché sur la marge droite de l'écran : en cliquant sur un jour déterminé, on peut accéder au bulletin de presse du jour choisi ;
- À l'aide d'un système de recherche avancée, qui permet d'effectuer des recherches par titre de production, par théâtre, par date, par quotidien, par texte libre, etc. ; les champs « publication », « production » et « théâtre » contiennent un index qui permet de saisir les termes exacts de recherche.

² <http://www.diba.es/maerdp/>.

Une fois la recherche effectuée, le résultat peut être imprimé ou enregistré.

Le bulletin de presse quotidien

Ce service de presse numérique permet d'avoir accès chaque matin aux informations de presse touchant au domaine qui nous intéresse. Cette revue de presse est réalisée par une société externe de *syndication* de contenus, MyNews, qui a mis en place un système de recherche automatisée d'information parmi les versions en ligne des quotidiens sur la base d'une série de descripteurs que nous avons définis. Les droits d'auteur rattachés à ces articles sont gérés par la société My News, que nous payons pour l'usage et la communication publique des informations sélectionnées. Il s'agit pour nous d'une question fondamentale, dans la mesure où elle nous permet de diffuser la base de données sur notre site.

Afin de donner une plus large diffusion à notre base numérique des périodiques, nous proposons également un système d'alerte qui avertit les personnes intéressées, tous les jours aux environs de 8h30, que le bulletin de presse est à leur disposition.

Données relatives aux utilisateurs

Les données annuelles concernant les visiteurs sont très satisfaisantes : en 2007, le bulletin de presse a reçu près de 17 000 visites, tandis que la base de données Knosys a fait l'objet de plus de 25 000 consultations. Les consultations ont ainsi augmenté de plus de 70 % par rapport à l'année 2006, ce qui est dû, à notre avis, à l'accroissement des contenus du bulletin de presse quotidienne rendu possible par le recours à une société externe.

Bases de données des inventaires et de l'enregistrement

Les bases de données des inventaires et de l'enregistrement du MAE sont actuellement stockées sur un serveur de l'Institut du théâtre ; elles fonctionnent sous Access 2003, programme qui interdit toute consultation autonome, de l'extérieur ou de l'intérieur, par les utilisateurs. Ces bases de données étant alimentées de manière exclusive par les informations collectées par le MAE, elles pourraient être publiées intégralement sur Internet sans que cela ne pose de problèmes en matière de droits d'auteur, s'agissant de bases de données de références qui décrivent de manière succincte un ensemble de documents et de caisses. Les contenus de cette base de données dépassent les 10 000 entrées.

Un renouvellement du programme de gestion s'impose, puisque nous nous sommes fixé pour objectif de rendre ces bases de données accessibles au grand public. Nous avons opté pour un développement sur

mesure qui permette, au moyen d'une interface web, l'administration, la saisie de données et la consultation.

Les fonctionnalités du projet de migration devront être les suivantes :

- Respect des standards : le système doit être compatible avec les principaux standards (HTML, Dublin Core, OpenURL, LDAP, OAI, etc.) ;
- Le système doit être capable de produire des statistiques, des rapports et des listes d'utilisation et de rendement ;
- Il devra gérer l'identification des différents types d'utilisateurs, dotés de différents droits d'accès ;
- Assurer l'intégrité et la sécurité des données tout en étant accessible à la fois de l'intérieur et de l'extérieur de l'Institut du théâtre ;
- Faciliter la gestion des droits d'auteur rattachés aux différents documents ;
- Réaliser périodiquement des sauvegardes incrémentales et intégrales.

Catalogage

En matière de catalogage, il est prévu que le système utilise des standards de description de documents électroniques (DC, IMS, etc.) qui permettent une alimentation échelonnée, la définition des processus coopératifs pour la saisie des données et, question essentielle, un chargement intense de contenus.

Diffusion

Ce produit doit se baser sur la technologie web, tout en respectant les standards existants. Il doit être personnalisable par l'utilisateur, notamment en matière de préférences d'interface, d'organisation des ressources informatives et de création d'espaces personnels d'information. Il doit permettre aux utilisateurs d'effectuer des recherches simples et complexes dans tous les champs de la base de données. Il nous semble également crucial qu'il permette aux utilisateurs de créer des alertes, ainsi qu'un accès à distance aux contenus protégés.

Base de données de la saison théâtrale

Conformément aux missions du MAE et de l'Institut du théâtre, nous collectons depuis vingt-trois ans les informations liées aux créations théâtrales en Catalogne. La base de données de la saison théâtrale regroupe les informations relatives aux spectacles montés en Catalogne, couvrant tous les genres scéniques, qu'il s'agisse de compagnies de Catalogne ou d'ailleurs, professionnelles ou semi-professionnelles.

Au cours de ces vingt-trois années, nous avons utilisé différents formats et supports. Les premières années (de la saison 1985-1986 à la saison 1992-1993), nous avons édité une publication. Par la suite, nous avons commencé à travailler sur des supports électroniques. Les données concernant les saisons 1992-1993 jusqu'aux saisons 1995-1996 sont conservées sur supports disquettes Dbase III, et à partir de la saison 1996-1997, nous sommes passés sur support numérique et sur Access. On voit donc qu'au fil des ans nous sommes passés par toute une gamme de supports et de logiciels. À l'heure actuelle, nous travaillons sur Access, et nous prévoyons la migration et l'unification de toutes les données sur un environnement MySQL au cours de l'année 2009. Les fonctionnalités de ce projet de migration sont en partie les mêmes que pour la base de données des inventaires.

Les informations de cette base de données couvrent plus de 10 000 spectacles.

Moteur de recherche

En tant qu'outil indispensable de toute bibliothèque numérique, le moteur de recherche constitue un élément fondamental de notre projet. Il devra être en mesure d'effectuer des recherches parmi les archives documentaires, les bases de données, les métadonnées disponibles, etc. Par ailleurs, compte tenu du fait que ce moteur de recherche sera accessible à des utilisateurs de différents niveaux, nous l'implanterons sur une interface qui devra être la plus agréable et la plus simple possible, en misant sur la facilité d'utilisation, sans toutefois renoncer à mettre en place une version plus avancée qui s'adapte aux besoins des chercheurs souhaitant effectuer par ce biais des requêtes plus poussées.

Enfin, il faudra être particulièrement attentif à la solidité et à la rapidité du moteur, qui constituent deux facteurs cruciaux de succès.

Rappelons ici que ce moteur de recherche devra fonctionner, dans un premier temps, sur les bases de données et les projets que nous venons de voir (*Escena digital*, Mémoire audiovisuelle de Catalogne, Base numérique des périodiques, Base de données de la saison théâtrale, Bases de données des inventaires et de l'enregistrement), pour, dans un deuxième temps, travailler sur une base de données propre, regroupant les informations liées à la dramaturgie catalane, une base externe de données de références, mais aussi dans le corps des textes de nos propres ressources, etc.

Afin d'atteindre ces objectifs, notre choix s'est porté sur un équilibre entre développement sur mesure (compte tenu des spécificités propres à chaque cas) et le recours à un logiciel utilisant un code propriétaire (probablement MetaLib, dont l'institution à laquelle nous sommes rattachés a fait l'acquisition), afin d'améliorer la puissance des recherches.

Abstract

The Theatre School of Barcelona is a cultural institution with a long history of training in the various specialities of performing arts, research, promotion and dissemination of theatre.

The Centre of Documentation and Museum of the Performing Arts (called MAE) contains many important collections: 70,000 historical books (including 4,000 manuscripts), 30,000 other books, 16,000 set designs (sketches, costume designs and scale models), 437 puppets; 700 costumes, 5,000 posters, 200,000 photographs, and 100,000 theatre programmes.

Presently, we are working on two projects: the Digital Museum and the Digital Library Digital Museum³.

The Digital Museum is a database with information and digital images from our museum's collection. We are using the digital collection management system, CONTENTdm. In Catalonia, many projects use this software and that is interesting for us because we want to share experiences and problems. The main project in Catalonia is the Catalonia Digital Memory of Catalan National Library and Catalan Universities Libraries Consortium⁴.

Currently, we have published the puppet and set design collections and a part of costume collection. The poster collection will be published very soon. In 2008 we will publish the rest of costume collection and a part of the photography collection.

The second project is the Digital Library; we are working on a portal web to publish all of our databases and resources in a metasearch engine. The first stage will be to publish: the news journal database (with more than 10,000 documents), the online catalog (with more than 100,000 documents), and the digital museum (with more than 20,000 registers and images).

The second stage will comprise: the digital repository of Catalan performing arts productions. We have more than 2,500 videos of student projects and we are working with the Catalonia National Theatre (600 videos) and a Dance centre called Mercat de les Flors (400 videos) to develop a digital repository.

³ See <http://escenadigital.institutdelteatre.cat>.

⁴ See <http://mdc.cbuc.cat/cdm4/search.php>.

Royal Opera House Collections Online: Providing Virtual Interaction with Intangible Heritage

Chris JONES

Royal Opera House Collections (London – United Kingdom)

The launch of *Royal Opera House Collections Online* in December 2007 was a major milestone in the drive to open up access to the theatre's archive and museum holdings. The website provides virtual access to physical items in the collections and the ability to search data about performances at the Royal Opera House and by its resident companies on tour. This paper outlines the three major components of the website – the Collections Catalogue, the Performance Database, and the Highlights from the Collections – and provides background information about their development.

The Drive to Open up Access

In 2004 the Royal Opera House (ROH) made the commitment to give a wider and more diverse range of users the opportunity to interact with the theatre's intangible heritage. This commitment encompassed touring exhibitions and educational/outreach projects, but the principal drive was to catalogue ROH Collections' holdings and make them available online. The department purchased the cataloguing software Adlib and recruited a cataloguing team of three people. At this time, ROH Collections had some collections indexed on individual Microsoft Access databases and others on card catalogue and paper lists. Bringing the finding aids together in a professional software package enabled searching across these collections and provided the framework for cataloguing according to international standards. The department's "integrated" Adlib system consists of an archive database; a museum objects database used for designs, costumes, posters, and works of art; and a simple library database.

Also in Access were databases containing details of the productions mounted by the two resident companies, The Royal Opera and The Royal Ballet, and the touring company, The Birmingham Royal Ballet. As