

Module 12 - section 6 : L'ouverture aux arts

Jacqueline Ursch

Table des matières

Objectifs	3
Introduction	4
1. Archives et création contemporaine	5
1.1. Les artistes	5
1.2. Les principes	5
1.3. Le budget	5
1.4. Exemples de collaboration.	6
2. Archives et théâtre	10
3. Archives et bandes dessinées	13

Objectifs

Description du module :

Ce module, consacré à la valorisation des archives, traite des possibilités d'exploitation pédagogique et culturelle des documents. Pour l'archiviste, il s'agit de répondre à une demande grandissante des publics dans une programmation diversifiée et de qualité, aux formes plurielles : aujourd'hui, plus de 60% des visiteurs des Archives y viennent, non plus pour consulter les documents originaux, mais pour participer aux manifestations culturelles et pédagogiques.

Les différentes actions proposées prennent en compte le territoire, les moyens humains et financiers du service, les différents publics ainsi que les possibilités offertes par les nouveaux outils numériques. Il est chaque fois important de se poser les questions suivantes :

- Valoriser, pour qui ?
- Valoriser, pour quoi ?
- Valoriser, comment ?

Pour répondre à cette triple interrogation, le module se décline en quatre volets :

- *Section 1 - Introduction générale sur les nouvelles attentes et les nouvelles technologies.*
- *Sections 2 à 4 - Le "socle" des actions fondamentales, validées par une longue pratique et qui ont fait leurs preuves dans les services d'archives en France et ailleurs : les services éducatifs, l'action pédagogique, l'exposition, la publication.*
- *Sections 5 à 8 - "Les nouveaux territoires" de l'action éducative et culturelle, modes d'exploitation des archives de plus en plus utilisés afin de correspondre à l'évolution de la société, des outils, au nouveau regard porté sur le document : les lectures d'archives, l'ouverture aux arts et aux artistes, le ludique et les actions collaboratives et réseaux sociaux.*
- *Section 9 - Conclusion sur le rôle que peuvent jouer les archives pour la cohésion sociale et la citoyenneté.*

Le but du module est de :

- Donner des indications très précises d'organisation d'une manifestation ou d'une séquence de travail
- Présenter des exemples dans chacun des domaines
- Susciter l'envie de se lancer dans l'action
- Permettre à chacun de se nourrir des expériences des autres

L'apprenant doit être en mesure de :

- Participer avec les archives à la valorisation sociale et culturelle d'un territoire
- Engager et encadrer des actions pédagogiques et culturelles
- Développer de nouveaux publics, de proximité, éloignés ou empêchés.

Positionnement :

Le module valorisation (module 12), introduit par le développement sur les publics commun aux modules 11 et 12, prend la suite du module 11 sur la communication des documents d'archives dont il constitue la prolongation naturelle permettant de créer un lien spécifique entre la notion de communication des documents et leur exploitation pédagogique et culturelle.

Conseils d'apprentissage :

Il est préférable, avant d'aborder ce module, d'avoir pris connaissance du cours sur les fondamentaux (modules 1 et 2), de l'introduction sur les publics ainsi que du module 11 sur la communication des documents avec une attention particulière aux règles de communicabilité. La consultation du module 14 sur les modes de partenariat sera très profitable. Les cours consacrés à la gestion ne sont pas indispensables pour ce module ouvert aux membres de structures associatives culturelles ou pédagogiques.

Introduction

L'archive est devenue source d'inspiration pour les artistes. Des expériences menées dans plusieurs services d'archives en France ont permis cette porte d'entrée originale dans le monde artistique contemporain. Les artistes deviennent alors les médiateurs des documents d'archives auprès d'un public qui ne les connaissent pas ou peu.

1. Archives et création contemporaine

Plasticiens, peintres, sculpteurs, musiciens ... tous sont touchés, émus, émerveillés par les documents d'archives ; tout d'abord par leur matière même, parchemin ou papier chiffon, encres brunes ou lettrines en couleur, mais aussi par leur « emballage » registres, boîtes ou liasses, les rubans ou les ficelles... tout ce monde de l'archive qu'ils découvrent et qui les passionne.

1.1. Les artistes

Comment les rencontrer ? Il faut être attentif aux expositions et rencontres artistiques, autour de soi, dans la ville mais aussi dans les médias comme la presse locale ou nationale. Le « bouche à oreilles » fonctionne bien et il suffit de commencer une action artistique pour que spontanément d'autres artistes viennent proposer un projet.

1.2. Les principes

- o Organiser une « résidence d'artiste » * ou bien, tout simplement, l'accueil d'un artiste dans un service d'archives, pendant un temps fixé à l'avance ; ou encore permettre à un artiste de créer une ou plusieurs pièces dans une exposition historique.
- o Commencer avec l'artiste un véritable partenariat : expliquer, commenter notre métier ; donner à l'artiste l'accès aux documents, avec la complicité du personnel des Archives : il doit pouvoir aller dans les lieux de conservation, ouvrir des boîtes ou des registres ; il doit s'imprégner de l'ambiance archivistique.
- o Réfléchir avec lui sur le contexte de son travail pour donner du sens à la réalisation : comment sa création va s'inscrire dans le projet du service, dans une exposition, dans des ateliers pédagogiques ?
- o Puis laisser à l'artiste toute liberté de création
- o L'assister dans le montage d'une exposition (aux Archives et/ou ailleurs)
- o Réaliser avec l'artiste un catalogue, même modeste (par ex. confectionné par le service avec les moyens informatiques) : il sera une trace pour les archives et une carte de visite pour le créateur.
- o Enfin, assurer la communication autour de l'événement.

* Une résidence artistique désigne l'octroi temporaire, par une institution publique ou privée, d'un espace à un artiste (ou un groupe d'artistes, par exemple une compagnie de théâtre ou un orchestre symphonique), afin de favoriser la création et l'exposition d'œuvres d'art, ou l'élaboration de spectacles vivants ou filmés.

1.3. Le budget

- Si le service dispose d'un budget, il est normal que l'artiste sollicité soit rémunéré : la matière première peut lui coûter cher (par exemple la chauffe d'un four pour un potier ou un verrier, des toiles et la peinture, des tirages photographiques etc.). Le montage financier est à décider et une lettre de commande est signée entre les deux partenaires (artiste et institution) pour engager la somme fixée sur la ligne budgétaire.

- Si le service n'a pas ou peu de moyens, l'artiste peut réaliser une création moins importante ; en revanche, il saura apprécier de bénéficier d'un lieu d'exposition. Et pour sa réalisation, il est indispensable alors d'établir un partenariat avec une autre institution qui peut être intéressée à participer à cette opération et même en profiter en l'accueillant également dans sa structure, en y ajoutant même une plus-value : médiathèque avec par exemple un atelier écriture, une projection de film sur le sujet) ; une école des beaux-arts en menant un travail en parallèle avec les élèves ; le conservatoire proposant un concert sur le thème, un lycée professionnel qui prend en charge la réalisation de décors pour l'exposition, etc.

1.4. Exemples de collaboration.

« *En filigrane* »

Les secrets d'archives et l'intimité des femmes dévoilés par l'exposition « *En filigrane* », avec des œuvres de la céramiste Agathe Larpent, donnant un écho émouvant aux documents judiciaires d'infanticides, agressions, enfermement...(2005, AD04)

"*Palimpseste*"

avec des œuvres créées pour évoquer la profondeur du temps, mettre son opacité en transparence et, par la lumière, réveiller les palimpsestes. Par Raymond Martinez, sculpteur-verrier (AD04, 2007)

« Objets migrants, création en boîtes », AD 69, 2008

En partenariat avec la galerie Françoise Souchaud, les Archives départementales du Rhône proposent de découvrir les créations plastiques et numériques de Marc Gaii-Miniet. Sur le thème des boîtes, l'artiste donne à voir des « petits théâtres muets ». Dans une atmosphère pesante et sombre, le haut des boîtes, toujours lumineux, est réservé à ces lieux de mémoire qui transmettent la pensée, archivent l'histoire des hommes et les traces de leur vie.

Textile et papier

Danièle Tournemire, plasticienne de Troyes (Aube) inspirée par le fil, qui pourrait être celui de l'écriture, et par le textile ; elle tort, noue et plie dentelles, feutrine, rubans, étoffes, plastiques et papiers qu'elle range ou emprisonne comme autant d'archives imaginaires.

« La fête en Provence »

Dans l'exposition sur « la fête en Provence » aux AD13, l'aspect contemporain a été évoqué par une création dans le hall des archives. Il s'est agi de s'inspirer du passé et de figurer l'un des aspects de la fête à Marseille aujourd'hui. Pascale STAUTH et Claude QUEYREL ont choisi d'évoquer la fête du football, avec des bannières dessinées par de jeunes supporters, qui rappelaient les bannières de procession, et de représenter, sur une toile peinte avec l'arc de triomphe d'une porte de Marseille, des grandes figures de ce sport reconnaissables à leur emblème.

Aux AD 77, la commande d'une œuvre en 2011 : « Transmissions »

Le texte de l'œuvre commandée à l'artiste Daniela Schlagenhauf par les AD 77 est tiré du premier registre des délibérations du Conseil général lors de la séance du 3 juillet 1790 : « Heureux si, en rentrant dans nos foyers, si en venant nous réunir à vous, nous entendons une fois dire : « Ils ont été utiles à la Nation ». Ce texte daté de la Révolution française est une référence forte à la création du Département et à l'action des conseillers généraux.

L'œuvre elle-même, est une triple composition, dans laquelle les différentes pièces entrent en résonance les unes avec les autres mais aussi avec le texte, dans le cadre de la mission des Archives départementales créées en 1796, et l'espace où elles sont exposées.

Le temps de l'écriture et celui de la transmission

Une création musicale aux Archives nationales (site de Pierrefitte), 2015 : « Silencieusement », Les musiques de la boulangère.

Une création musicale (chœur et orchestre) en 6 mouvements et 6 lieux dans le bâtiment des AN à Pierrefitte, par le compositeur Nicolas FRIZE. Elle est l'aboutissement d'une résidence de deux années aux AN : écoute du quotidien sonore, social et professionnel du lieu, de liens dynamiques avec acteurs et personnes ressources.

2. Archives et théâtre

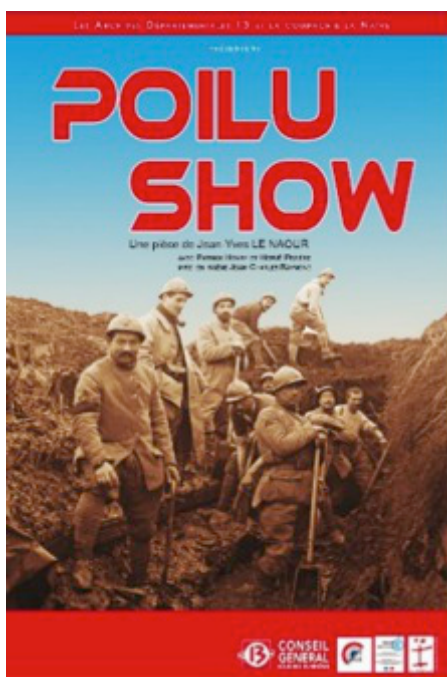

Des écrivains utilisent parfois les archives comme sources d'inspiration d'un roman ou d'une nouvelle. Mais certaines archives peuvent également susciter l'envie de les introduire sur une scène, de jouer des événements écrits pour les faire connaître et les rendre encore plus accessibles.

Ainsi on peut inviter un auteur à écrire une pièce de théâtre à partir d'archives et une compagnie d'acteurs à la jouer aux Archives et/ou ailleurs. Il est aussi possible d'inviter une troupe, qui a déjà monté une pièce historique pour le théâtre, à venir la jouer aux Archives lorsque le thème proposé correspond au projet du service. Plusieurs exemples ont rencontré un vif succès auprès d'un public nouveau et non initié.

☞ *Exemple : « Poilu Show »,*

« Poilu Show », mise en scène d'un texte écrit par l'historien Jean-Yves Le Naour, est une création théâtrale autour de la Guerre de 14-18 à l'initiative des AD13. Elle mêle de façon réaliste et humoristique, fiction, documents d'archives, sons et images.

☞ *Exemple : « Le Roman de Renart »*

Composé par des moines au tournant du XIIe siècle, « Le Roman de Renart » est l'un des textes majeurs du Moyen Âge. C'est ce monument littéraire que la Compagnie de quat'sous a joué aux Archives départementales de l'Aube. Utilisant toutes les ressources du théâtre le spectacle rend accessible aux plus jeunes le cadre historique et humain dans lequel l'aventure de l'abbaye de Clairvaux a vu le jour.

☞ *Exemple : "Le lavoir"*

En 2012, dans une programmation du service autour du thème de l'eau, la pièce de théâtre «Le lavoir», est présentée aux AD13, mise en scène par Brigitte Damiens et la Cie de l'épée de bois. C'est autour du lavoir que se rassemblent les femmes, de tous âges, de toutes convictions et de toutes conditions familiales : la mère, ou la sœur, la veuve ou la jeunesse qui attend son premier enfant. Et ceci à la veille de la Première Guerre mondiale.

☞ *Exemple : « Les oiseaux migrateurs »*

Une programmation des AD13 concernant l'immigration italienne, conférences, colloque, dossier pédagogique... a aussi accueilli « Les oiseaux migrateurs », pièce de théâtre réalisée par la Cie Karnavires à partir d'archives vivantes (témoignages) ; elle a pris tout naturellement sa place dans la programmation.

3. Archives et bandes dessinées

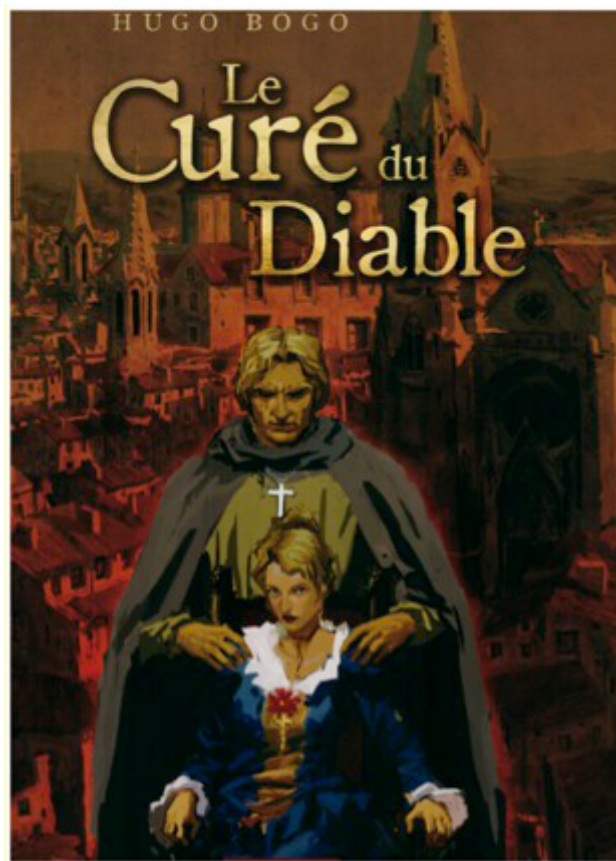

Si la bande dessinée historique a des objectifs éducatifs auprès d'un jeune public, il existe aussi des récits didactiques de fiction dans un contexte historique. Sur ces deux terrains peuvent se développer des projets avec les archives. En invitant un créateur à travailler à partir d'archives sur un pan d'histoire locale ; ainsi, une mise en regard des planches originales de BD et des documents d'archives permet de faire dialoguer la fiction et la réalité historique.

Des exemples : Aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône (13), une création annuelle avec exposition, édition et ateliers en profitant du festival de la BD d'Aix-en-Provence, les Rencontres du 9ème art ; ou aux Archives départementales d'Ille-et-Vilaine (35), l'installation d'un cycle « Bande dessinée et histoire ».

Exemple : Le curé du diable

Le service d'archives a exhumé une affaire criminelle retentissante du XVIIème siècle et lancé un appel à projet pour la réalisation d'une bande dessinée autour de cette histoire : Hugo BOGO (étudiant à Ecole européenne supérieure de l'image à Angoulême) a su utiliser les documents existants, principalement le jugement, le contexte historique et même géographique grâce aux gravures ; il a également créé des dialogues et illustré cette grande affaire du passé. L'exposition a bénéficié de ses dessins auxquels les documents d'archives faisaient écho et de la publication par Casterman.

👉 Exemple

Une bande dessinée historique : Sur un scénario écrit par Jean-Yves Le Naour et des dessins de A.DAN, cette bande dessinée, publiée en mars 2014 par Bamboo Editions, illustre le destin tragique des Provençaux, victimes d'une erreur militaire en Lorraine, laissant 10 000 morts accusés injustement d'être responsable de la défaite. Une exposition avec archives et dessins, des ateliers pédagogiques, ont été une façon de faire connaître cette douloureuse histoire aux habitants et principalement aux jeunes générations, également de rendre, modestement, un hommage à ces soldats

☞ *Exemple : Venez découvrir les Archives sous un autre angle !*

Les AD 35 proposent un rendez-vous pour les amateurs d'histoire, d'archives et de bandes dessinées. Le cycle Bande dessinée et histoire est l'occasion, à travers la mise en regard de planches originales de bandes dessinées et de documents provenant des fonds des Archives, de faire dialoguer la fiction et la réalité historique, l'Histoire et les histoires.

Pour en savoir plus, *cliquez ici*

☞ Exemple : « *Ouvrier. Des usines et des hommes en Ile-et-Vilaine (1935-1945)* ».

Aux Archives départementales d'Ile-et-Vilaine (35) : « *Ouvrier. Des usines et des hommes en Ile-et-Vilaine (1935-1945)* ». L'occasion de passer en revue les conditions de vie des ouvriers durant cette période si riche en événements et changements.

Bande dessinée et Histoire # 8
Ouvrier. Des usines et des hommes en Ile-et-Vilaine (1935-1945)
D'après l'œuvre de Bruno Loth

lle & Vilaine
LE DEPARTEMENT

Exposition aux Archives départementales d'Ile-et-Vilaine
du 2/06/2015 au 30/10/2015

Archives départementales d'Ile-et-Vilaine
1, rue Jacques-Léonard à Rennes
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30 - Entrée gratuite
Ouvertures nocturnes - renseignements sur www.archives35.fr
Bibliothèque 1er étage de deux salles aux ét. 1er et 2es étages

La Boîte à Bulles Ile-et-Vilaine, le vie à taille humaine