

Création d'outils pour l'exploitation numérique de corpus de manuscrits HISPAniques (ANR-13-JSH3-0006). Rapport final 2/2.

Fatiha Idmhand

▶ **To cite this version:**

Fatiha Idmhand. Création d'outils pour l'exploitation numérique de corpus de manuscrits HISPAniques (ANR-13-JSH3-0006). Rapport final 2/2. : Ceci est la partie 2/2 du rapport remis à l'ANR à la fin du projet ANR Chispa. Programme des séminaires et rencontres organisés entre la France, l'Espagne et Uruguay (Axe 1 de Chispa https://chispa.hypotheses.org/intellectuels-satellites). [Rapport de recherche] ANR (Agence Nationale de la Recherche - France). 2018. halshs-01899898

HAL Id: halshs-01899898
https://shs.hal.science/halshs-01899898

Submitted on 6 Feb 2019

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE ANR	Compte-rendu de fin de projet	

Projet ANR-13-JSH3-0006 CHispa

Programme CJC - SHS 3 - Cultures, arts, civilisations (JCJC SHS 3) 2013

Fatiha IDMHAND (Université de Poitiers, Institut des textes et Manuscrits Modernes, UMR8132)

3.3 ANNEXES

3.3.1 ANNEXE N°1

Programme des séminaires et rencontres organisés entre la France, l'Espagne et Uruguay

(Axe 1 de Chispa https://chispa.hypotheses.org/intellectuels-satellites)

« FIGURAS DEL 36 »

El exilio español y sus actores de segunda fila: las redes en la emergencia de una nueva cultura transnacional

ESPAÑA

Girona
4 Mayo 2016

Barcelona
5 Mayo 2016

FRANCIA

Lille
23-24
Junio 2016

URUGUAY

Montevideo
25-26
Octubre 2016

.....

SIMPOSIUM
INTERNACIONAL
ITINERANTE

.....

CARVSO.

••• Miercoles 4 de mayo •••
• Girona •

Sala de Grados de la Universitat de Girona, Facultat de Lletres

9 h 30 | Apertura de la jornada con la participación de Josep Gordi, decano de la Facultat de Lletres de la Universidad de Girona

Introducción : Fatiha Idmhand (Université de Lille Nord de France), Margarida Casacuberta (Universitat de Girona) y Manuel Aznar Soler (GEXEL-CEFID - Universitat Autónoma de Barcelona)

10 h | Periodistas en el exilio I
Modera : Margarida Casacuberta

Norah Giraldi (Universidad de Lille Nord de France), Historia del archivo de un intelectual entre dos mundos: huellas de España en el Uruguay de José Mora Guarnido

11 h | Debate y pausa

11 h 30| Periodistas en el exilio II
Modera : Norah Giraldi Dei Cas

Mar Casas (Universidad de Girona), *Irene Polo Roig, una periodista de primera fila engullida por el exilio*

13 h | Debate y final de la sesión de la mañana

16 h | Miradas cruzadas I
Modera: Mariàngela Vilallonga (ILCC-Universidad de Girona, España)

Marta Nieto Calleja (CIDOM, Centro de Investigación y Documentación Musical de Castilla-La Mancha), *La recuperación de la figura de Vicente Salas Viu : la Edad de Plata musical*

Heloisa Paulo (Universidad de Coimbra, Portugal), *La herencia de España : los exiliados portugueses y la defensa de la Republica Española*

17 h | Debate y pausa

17 h 30 | Miradas cruzadas II
Modera: Manuel Aznar Soler (GEXEL-CEFID - Universitat Autònoma de Barcelona)

Esther Fabrellas (ILCC-Universidad de Girona), *La família Bassa : una mirada argentina*

Anna Perera (ILCC-Universidad de Girona), *Lorca-Picasso, por Josep Palau i Fabre*

18 h 30 | Debate y final de la sesión en Girona

••• Jueves 5 de mayo •••
• Barcelona •

Sala de Actos de Facultad de Filosofía y Letras
Universitat Autònoma de Barcelona

9 h 30 | Apertura de la jornada : Fatiha Idmhand (Université de Lille Nord de France), Margarida Casacuberta (Universitat de Girona) y Manuel Aznar Soler (GEXEL-CEFID – Universitat Autònoma de Barcelona)

10 h | Eliane Ortega (hija y nieta de exiliados republicanos en Orán), El exilio republicano de 1939 en África de Norte y los campos de concentración en Argelia
Presenta : Manuel Aznar Soler

10 h 45 | Debate y pausa

11 h 30 | Teatro en el exilio I
Modera : Fatiha Idmhand

Manuel Aznar Soler (GEXEL-CEFID – Universitat Autònoma de Barcelona), *Ceferino R. Avecilla, autor teatral olvidado en el exilio*

Esther Lázaro (GEXEL – CEFID – Universitat Autònoma de Barcelona), *Isaac Pacheco : del drama a la farsa*

12 h 30 | Debate y pausa

13 h | Teatro en el exilio II
Modera : Margarida Casacuberta

José Ramón López García (GEXEL – CEFID – Universitat Autònoma de Barcelona), *El teatro de Pedro Salinas en Cuba durante la República y la Revolución*

Teresa Santa María (GEXEL – CEFID – Universidad Internacional de la Rioja), La Odisea *en tres obras dramáticas del exilio :* Casandra o la llave sin puerta *de Mª Luisa Algarra,* Odiseo *de Agustí Bartra y* Circe y los cerdos *de Carlota O'Neill*

16 h 30 | Editores, epistolarios, escrituras
Modera : Juan Rodríguez

Olga Glondys (GEXEL – CEFID – Universitat Autònoma de Barcelona), *Ignacio Iglesias, un editor transatlántico en la era de la Guerra Fría cultural*

Max Hidalgo (GEXEL – CEFID – Universitat Autònoma de Barcelona), *Posiciones de enunciación y forma de la escritura en los primeros años del exilio*

18 h | Pausa

Inma Martí Esteve (Ruhr-Universität Bochum), *Ramón Vinyes desde Colombia: crítico literario y promotor cultural durante el exilio republicano en Baranquilla (1940-1950)*

Mar Trallero (GEXEL – CEFID – Universitat Autònoma de Barcelona), *La correspondencia entre María Dolores Arana y Camilo José Cela*

Carole Viñals (CECILLE – Université de Lille Nord de France), *Las mujeres y el exil io en la revis ta "Mujeres españolas"*

19 h 15 | Debate

19 h 45 | Clausura

••• Jueves 23 de Junio •••
• Lille •

Espace Baïetto
Maison européenne des sciences de l'homme et de la société

9 h 45 | Apertura de la jornada : Manuel Aznar Soler, Margarida Casacuberta Rocarols, Fatiha Idmhand

10 h – 12 h 45 | Mesa 1
Modera : Manuel Aznar Soler

10 h | Isabelle Pouzet (Universidad de Rennes), *La difusión de la literatura española en el México de los años 30*

10 h 30 | Juan Álvarez Márquez (Francia), *Carlos Rodriguez Pintos, un mundo de tinta entre guerras y exilios*

11 h | pausa

11 h 30 | José Cesar Villaruel (Universidad de Buenos Aires), *Periodismo, literatura y retaguardia en Buenos Aires*

12 h | Carlos Demasi (Universidad de la Républica, Uruguay), *José Mora Guarnido en Montevideo: entre el periodismo y la gestión cultural*

12 h 30 | Debate

12 h 45 | Final de la sesión de la mañana

14 h 30 – 17 h | Mesa 2
Modera : Norah Giraldi Dei Cas

14 h 30 | Fleur Duplantier (Universidad de Pau), *Carlota O'Neill (1905-2000), una escritora transnacional*

15 h | María Teresa González De Garay Fernández (Universidad de La Rioja), *Memorias de la represión en la Guerra Civil española: entre la autobiografía y la literatura*

15 h 30 | pausa

16 h | Margarida Casacuerta Rocarols (Universidad de Girona), *Nueva York-Buenos Aires-Cadaqués: C. A. Jordana, Joan Merli, la editorial Poseidón y La vida secreta de Salvador Dalí*

16 h 30 | Debate

17 h | Final de la sesión de la tarde

••• Viernes 24 de Junio •••
• Lille •

Espace Baïetto
Maison européenne des sciences de l'homme et de la société

10 h | Apertura de la jornada : Manuel Aznar Soler, Margarida Casacuberta Rocarols, Fatiha Idmhand

10 h 15 – 11 h 30 | Mesa 3
Modera : Carole Viñals

10 h 15 | Ramon Girona (Universidad de Girona), *Herminio Almendros, Josep Ferrater Mora y Néstor Almendros. Correspondencia cruzada*

10 h 45 | Yasmina Yousfi Lopez (GEXEL, Universidad Autónoma de Barcelona), *El exilio republicano de 1939 en Paraguay: la creación de las instituciones teatrales y de un público*

11 h 30 | Debate y perspectivas

12 h | Final del encuentro de Lille

••• Martes 25 de Octubre •••
• Montevideo •

Centro Cultural de España

11 h | Apertura

11 h 15 | Presentación del Centro Cultural de España y de sus actividades

11 h 30 | Conferencia de Norah Giraldi Dei Cas (Universidad de Lille)

12 h | Mesa 1

Modera: Carlos Demasi

1. Alicia Cagnasso (Instituto de Profesores «Artigas»/UPEP, FHCE, UdelaR), *De la Europa vanguardista al Uruguay pro republicano: Rafael Albertí, Carlos Rodriguez Pintos y la construcción de un vínculo artístico y humano perdurable*

2. Iván López Cabello (Université de Bretagne Occidentale, HCTI, Francia), *Dios y el Diablo: cartas desde el exilio de José Bergamín a Rafael Alberti*

3. Alfredo Alzugarat (Biblioteca Nacional del Uruguay), *José Bergamín entre José Pedro Díaz y Carlos Maggi: La Galatea, la cultura analfabeta y el Plan de participación* cultural

13 h 30 | Pausa

15 h | Mesa 2

Modera: Carina Blixen

4. Jeimy Paola Prieto Mejia (Universidad Nacional Autónoma de México), *Espiral. La aventura intelectual de un exiliado español en Colombia (1940-1958)*

5. Natàlia Carbonell Ros (Universidad de Girona, España), Una mirada al exilio republicano a través de las escrituras populares

6. Adán Madrigal (Indiana University Bloomington, CLACS), *Cultura popular durante la dictatura franquista*

7. Norma Saura (Universidad de Morón – Buenos Aires), La presencia de exiliados españoles en el cine argentino entre 1936 y 1956

16 h 15 | Mesa 3

Modera: Alicia Cagnasso

8. Diego Estin Geymonat (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Fhce/UdelaR), Uruguay ante la guerra civil española

9. Sebastián Merayo (Universidad de Rosario, Centro de Estudios Históricos e Información del Parque de España), En busca de la inmigración invisible. La trama de solidaridad con los refugiados y exiliados españoles republicanos en Argentina. Una mirada desde el sur santafecino (1936-1950)

10. Marcos Bruzzoni (Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS), Universidad de La Plata), Francisco Madrid en su exilio argentino: cine y prensa periódica.

17 h 30 | Pausa

18 h | Conferencia de Carlos Liscano (Escritor)

18 h 30 - 19 h 30 | Actuación musical : Andrés Stagnaro (Músico) interpreta Canciones de la Guerra Civil Española

••• Miércoles 26 de Octubre •••
• Montevideo •

Facultad de Humanidades

9 h 30 | Apertura

9 h 45 | Presentación de la Facultad de Humanidades y de sus archivos

10 h | Conferencia de Jorge Dubatti (Universidad de Buenos Aires), *Federico García Lorca en los escenarios argentinos: historia y presente*

10 h 30 | Mesa 4

Modera: Norah Giraldi Dei Cas

11. Oscar Brando (Instituto Profesores Artigas), *Federico y su mundo, biografías del corazón: José Mora Guarnido y Francisco García Lorca*

12. Damia Almeida Alvarez (École normale supérieure, ITEM, Francia), *Politica y periodismo en las cartas de José Mora Guarnido (1923-1936)*

13. Cecilia Pérez Mondino (Facultad de la Cultura del CLAEH), *Margarita Xirgu: el patrimonio teatral de la Segunda República en América*

14. Eleonora Basso (Facultad Universidad de la República, Uruguay), *Senderos que se cruzan y se bifurca: el tránsito peculiar de Juan Larrea por el campo literario español de los años 20 y 30*

11 h 45 | Mesa 5

Modera: Néstor Sanguinetti

15. María Ángeles González (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Fhce/UdelaR), *Terco empeño y esperanza alerta: la poesía inédita de Luis Pérez Infante*

16. Carina Blixen, *La Guerra Civil Española en la concepción de «Para esta noche» (1943) de Juan Carlos Onetti*

17. Ana Inés Larre Borges (Biblioteca Nacional del Uruguay), *Una apropiación debida: Juan Ramón Jiménez y Pedro Salinas en los principios de Idea Vilariño*

18. Carole Viñals (Universidad de Lille, CECILLE, Francia), *La segunda generación: mujeres entre dos mundos*

13 h 15 | Pausa

14 h 30 | Mesa 6

Modera: Oscar Brando

19. Goretti Ramírez (Concordia University, Québec), *Cumplida como fruta está mi vida: vejez y exilio en la poesía de Bernardo Clariana*

20. Mariana Moraes (ANII/Universidad de Montevideo), *Exiliados españoles en Buenos Aires: el testimonio de María Rosa Oliver*

21. Elena Romiti (Biblioteca Nacional del Uruguay), *Guillermo de Torre: de puentes y meridianos*

22. Andrea Blanqué (Instituto Profesores Artigas), *También se habló español en los campos de exterminio nazis*

23. Marquesa Macadar (Indiana University Bloomington, CLACS), *Formas de estar juntos y propuestas de vida en el presente: las semillas del 36*

16 h | Pausa

17 h 30 | Cierre

Comité de organización

Damia Almeida, Cécile Braillon Chantraine, Norah Giraldi Dei Cas, Fatiha Idmhand, Alexandra Milleville, Laurent Passion, Carole Viñals (ANR-CHispa, MESHS Lille, Université Lille Nord de France)

Manuel Aznar Soler, Olga Glondys, Esther Lázaro, José-Ramón López García, Francisca Montiel Rayo y Juan Rodríguez (GEXEL – CEFID – Universitat Autònoma de Barcelona)

Margarida Casacuberta, Mariàngela Vilallonga (ILCC – Universidad de Girona)

Alicia Cagnasso, Carina Blixen, Oscar Brando, Carlos Demasi, Néstor Sanguinetti (BIBNA, CEIU, Uruguay)

Contacto, información

chispa.project@gmail.com
https://www.facebook.com/ANR.CHispa

Fotos : Archivo Alcides Giraldi – Fondo José Mora Guarnido
Concepción y textos: Cécile Chantraine Braillon, Norah Giraldi Dei Cas, Fatiha Idmhand
Diseño: Amandine Briffaut, Aude Gerlinger, Laurent Passion
Impresión: imprimerie Université de Lille – sciences humaines et sociales

3.3.2 ANNEXE N°2

Synthèse des travaux autour de la re-création de l'œuvre *El regreso de Ulises*, exposition et spectacle

(Axe 2 de Chispa http://chispa.hypotheses.org/ulises)

MESHS
Lille Nord de France

Maison européenne
des sciences de l'homme
et de la société

Collecter et exploiter des données numériques issues des arts performatifs

journée d'étude

vendredi 22 janvier 2016
9h30-16h | MESHS - espace Baïetto

Projet « partenariat » 2015-2016
«valoriser avec le numérique»
coordonné par **Cécile Chantraine-Braillon**
(univ. Valenciennes, laboratoire CÉCILLE)

Maison européenne des sciences de l'homme et de la société
Lille, 2, rue des Canonniers | Métro, bus, tram, SNCF : gare Lille Flandres

www.meshs.fr

Programme

9h30 | accueil

10h15 | *Enregistrer les pratiques d'écriture : la question de l'archivage des auteurs dramatiques contemporains*, par **Pauline Bouchet** (université de Grenoble)

11h | *La Fabrique du Spectacle*, par **Sophie Lucet** (université Rennes 2)

12h | discussion

12h15 | pause

14h | présentation du projet ULISES par **Cécile Chantraine Braillon** (université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis) et **Fatiha Idmhand** (université du Littoral-côte d'Opale)

14h30 | Quelques dispositifs numériques pilotes pour la recherche en sciences humaines et sociales

> *La Visuall-tek*, par **Mathias Blanc** (CNRS / université de Lille, ANR VISUALL)

> *Projet Rekall*, par **Clarisse Bardiot** (université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis)

15h45 | discussion

Journée d'étude organisée dans le cadre du soutien de la MESHS aux « activités partenariales », en collaboration avec la Chaire Économie sociale et solidaire de Lille et le Centre « droits et perspectives du droit » (université de Lille - Droit et santé)

Contact : cecile.chantraine@univ-valenciennes.fr

MESHS
Lille Nord de France

Maison européenne
des sciences de l'homme
et de la société

Valoriser la recherche en arts performatifs par le numérique

journée d'étude

lundi 18 avril 2016

9h-16h | MESHS - espace Baïetto

Projet « partenariat » 2015-2016
«valoriser avec le numérique»
coordonné par Cécile Chantraine-Braillon
(univ. Valenciennes, laboratoire CÉCILLE)

Maison européenne des sciences de l'homme et de la société
Lille, 2, rue des Canonniers | Métro, bus, tram, SNCF : gare Lille Flandres

www.meshs.fr

Programme

9 h | accueil

9 h 30 | *Génération et montage de rushes cinématographiques par analyse vidéo et application aux captations de théâtre*, par **Rémi Ronfard** (INRIA Grenoble)

10 h 15 | *Us, abus et limites de la TEI pour la recherche sur le théâtre*, par **Ioana Galleron** (LIDILEM, université Bretagne sud)

11 h | pause

11 h 15 | *Le dispositif numérique « Interruptor » = Interrumpir el silencio: renacimiento de la voz crítica en el Uruguay / Interrompre le silence : renaissance de la voix critique en Uruguay*, par **Carlos Rehermann** (écrivain-journaliste, Montevideo)

12 h | déjeuner

14 h | *Spectacle en ligne(s) - retours sur la constitution et la médiation d'une archive de répétitions de spectacle vivant*, par **Nicolas Sauret** (IRI, Centre Pompidou Paris)

14 h 45 | Table ronde avec **Sandra Massera** (metteuse en scène et dramaturge / Uruguay), **Scheherazade Zambrano Orozco** (danseuse et chorégraphe / Mexique), **Fatiha Idmhand** (ITEM) et **Cécile Chantraine-Braillon** (CECILLE)

Retour(s) sur la masterclass « Du texte à la scène » animée par **Sandra Massera** (du 4 au 8 avril 2016 – Plaine Images / Tourcoing)

15 h 30 | discussion

16 | clôture de la journée

Contact : cecile.chantraine@univ-valenciennes.fr

Cécille
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
DE VISU
ANR
ecos

Ulysse à l'ère du Big Data ou comment exploiter les données issues des arts performatifs?

Par Cécile Chantraine Braillon et Fatiha Idmhand

La valorisation des données produites sont des enjeux importants des projets réalisés au sein des *Digital Humanities* : la façon dont les contenus sont transmis joue un rôle crucial non seulement dans l'appréciation et l'usage du lecteur/utilisateur/internaute/usager, mais également dans la lecture des résultats et dans le type d'études scientifiques qui pourront être réalisées à partir de recherches et dont les résultats sont des « livrables » sous formats numériques. C'est pourquoi nous avons développé, au sein du projet ANR-CHispa, un programme de réflexion sur la ré-exploitation des données que nous avons appelé ULISES.

Vers une *proof of concept*

L'objectif de cette *proof of concept* est d'imaginer un système -ou une chaine de traitement- liant l'exploitation, la valorisation et la préservation de données numériques. Pour cela, nous partons du corpus d'archives qui a été digitalisé puis édité sur nos différentes pages d'édition de manuscrits hispaniques développées dans le cadre du programme ANR CHispa, notamment la page consacrée aux archives littéraires de Carlos Denis Molina. Nous partons donc de données numériques déjà disponibles et correctement structurées. Le corpus qui a été choisi pour étude est celui de la pièce de théâtre *El regreso de Ulises*, tous les états génétiques de cette pièce sont consultables en ligne de même que les différentes pièces du dossier génétique. Ces archives et manuscrits ont été numérisés et encodés selon les recommandations et l'état de l'art des différents domaines tandis que les droits d'exploitation et de diffusion de ces données ont déjà été gérés avec les ayants-droits héritiers de ces archives et les institutions de Montevideo (Uruguay) qui hébergent toutes les sources que nous avons utilisées pour l'expérience notamment le CIDDAE (Centre d'archives du Théâtre Solis), la Comedia Nacional et le SODRE (Le SODRE -Servicio Oficial de Difusión Radio Eléctrica- à la fois institution de diffusion radiophonique et lieu de spectacles).
Pour cette étude de cas, CHispa s'est concrètement proposé de suivre tout le processus de remise en scène de la pièce. Pendant trois années, 2015, 2016 et 2017, CHispa suit en temps réel la re-création d'une oeuvre, depuis les phases de prospection (processus « provisionnels », « exploratoires », De Biasi, 2011, p.80-81) jusqu'à la mise en scène. L'expérience vise à exploiter les résultats du projet ANR-CHispa, à ouvrir de nouvelles perspectives de recherches au sein des Arts performatifs (théâtre, musique, danse ou tout mode d'expression lié au spectacle vivant) et à apporter des éléments de théorie à une « génétique des spectacles ». Pour pouvoir être mené à bien, l'axe ULISES a ainsi obtenu l'appui du programme Partenariats de la Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société entre 2015 et 2016, ce qui a permis à l'équipe d'entrer en contact et de développer des collaborations avec différents chercheurs investis dans des projets similaires, notamment au cours de deux journées d'étude qui se sont tenues respectivement en janvier et en avril 2016 (Cf. annexes correspondantes). Mais à notre connaissance, il n'existe pas de projet ayant également pour objectif de suivre et analyser le processus de re-création d'une pièce de théâtre au moyen des outils informatiques. A l'issue

d'une série de recherches et de tests que nous avons réalisés notamment grâce à ces rencontres, nous avons toutefois pu établir un état de l'art des initiatives proches qui peuvent être regroupées en deux catégories : d'un côté, celles de projets qui suivent et analysent un processus de création ou de réinterprétation et, d'autre part, celles qui réfléchissent au développement des outils numériques permettant, soit la constitution d'une documentation de l'œuvre performative, soit une nouvelle approche scientifique de celle-ci.
Dans la première catégorie, il existe ainsi une série d'outils informatiques qui ont été conçus pour la « constitution/consultation d'une documentation de l'œuvre performative », tels que quelques initiatives européennes : par exemple, le projet européen « Crossing Stages », de l'Universidad Carlos III de Madrid, qui a suivi et documenté le processus de réinterprétation des mythes antiques en accompagnant la réalisation de plusieurs performances artistiques et en mettant en ligne les documents issus de ce processus (vidéos, photos, textes etc.) ainsi que les articles des chercheurs impliqués dans le projet. On peut comparer ce projet à la plateforme française La Fabrique du Spectacle ou argentine TEATRIX : à chaque fois, il s'agit de donner accès à différentes ressources produites et collectées durant le processus de création d'œuvres théâtrales. Cependant, ce type de bibliothèque virtuelle, très utile tant pour l'accessibilité que pour sa dimension documentaire et/ou pédagogique, n'offre pas de moyen technique simple permettant d'extraire, en vue d'une analyse scientifique, les données publiées en ligne. Or récupérer les données publiées dans de telles bases à des fins de recherche scientifique, c'est bien l'autre enjeu concernant les arts Performatifs à l'ère numérique.
Il existe aussi d'autres outils qui composent une deuxième catégorie correspondant aux *digital tools* et qui visent l'« exploitation scientifique des ressources numériques » : cette catégorie est actuellement la moins en pointe à ce jour, pour des raisons à la fois technique et théorique. Des logiciels comme « Rekall », initiative franco-belge (C.Bardiot/Le Phénix/Buzzin Light), ont tenté de répondre à cette problématique en donnant à l'artiste la possibilité de réunir les documents qu'il produit au cours de la création de son œuvre, et au chercheur, la possibilité de consulter cette documentation pour l'exploiter. Mais « Rekall » ne permet pas d'intégrer véritablement une documentation autre que vidéo ni de récupérer les métadonnées de sources numérisées ailleurs à des fins de croisement d'informations. L'enjeu d'aujourd'hui réside pourtant dans la possibilité, pour le chercheur, de croiser ses données numériques avec celles d'autres projets scientifiques, par des bibliothèques virtuelles comme « Gallica » (qui exporte ses métadonnées en différents formats) à l'aide de logiciel ou non (comme Omeka par exemple avec des métadonnées en Dublin Core et XML). A cet égard, certains ont développé des outils proposant une exploitation inédite de ce type de ressources numériques : le projet expérimental « Spectacleenligne(s) » permet d'étudier deux spectacles à travers un dispositif innovant, le logiciel Opensource « Lignedetemps », associant l'annotation de ressources audiovisuelles et une « timeline ». En permettant le séquençage d'une vidéo et la prise de notes, le dispositif pourrait être approprié mais il souffre d'un manque d'assistance pour sa maintenance. Une autre initiative *open source* équivalente est actuellement à l'étude à l'INRIA (Dr. Rémi Ronfard), le logiciel Scénoptique, pour le codage des images vidéo à partir d'une captation unique de la représentation théâtrale. Cet outil offrirait sans doute des possibilités nouvelles pour l'édition critique de vidéos de spectacles mais dans l'attente de sa mise à disposition, l'utilisation d'un dispositif numérique comme The Observer, un logiciel d'analyse expérimentale développé par une société hollandaise privée, Noldus, et mis à la disposition des chercheurs sur le site de l'Equipex IrDrive à Tourcoing (Nord, 59) permet de réaliser des expérimentations concluantes que nous allons exposer par la suite.

Cet état des lieux « technique », dorénavant nécessaire dans les projets scientifiques impliquant l'utilisation d'outils informatiques, constitue également une « webothèque » critique puisque nous avons testé l'efficacité des outils, en lien avec la question scientifique, (en associant approche expérimentale et théorique) qui montre combien il est pertinent de réfléchir aux moyens de convergence entre les ressources numérisées (quels que soient leurs statuts antérieurs) et le développement de dispositifs numériques, comme ceux que nous venons de citer, ou de fonctionnalités susceptibles d'enrichir ceux qui existent. Seule la combinaison des deux dimensions facilite l'exploitation scientifique et apporte de nouveaux résultats scientifiques.

ULISES « revient »

Comme indiqué plus tôt, l'action de recherche part d'un corpus exemplaire déjà traité et édité informatiquement : celui de Carlos Denis Molina et plus particulièrement l'une de ses pièces de théâtre *El regreso de Ulises*, jouée pour la première fois en 1948 à Montevideo, qui raconte le retour d'Ulysse au domicile conjugal après une longue absence. Cette œuvre, mettant en scène d'impossibles retrouvailles entre le héros mythique et son épouse, présente plusieurs intérêts pour la recherche :

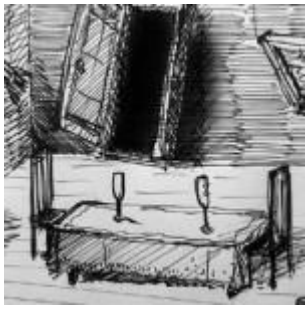
- d'abord, elle est un exemple de « transfert culturel » et de circulation d'un type de modèle de théâtre des années quarante et cinquante, entre la France et les Amériques : le courant du théâtre mythologique remis au goût du jour à partir des années vingt par des dramaturges français comme Jean Cocteau, Jean Anouilh ou Jean Giraudoux et diffusé en Amérique latine *via* les tournées de Louis Jouvet et de sa compagnie l'Athénée notamment ;
- ensuite, elle apporte des exemples aux réflexions actuelles sur le retour/recours au mythe dans les contextes de crise ou de contraintes: il semble que celui-ci offre aux artistes un cadre universel et décontextualisé pour observer, de façon distanciée, les événements récents, voire exprimer à mots couverts un point de vue politique et contourner ainsi la censure ;
- enfin, comme nous disposons du dossier génétique de cette création originale (voir ici), nous pouvons observer une genèse complète.[

Notre démarche a ainsi consisté à suivre la remise en scène de cette œuvre exemplaire : pour cela, nous nous sommes d'abord associés à une metteur en scène uruguayenne contemporaine et de renommée internationale, Sandra Massera. Née en 1956, elle a obtenu trois fois le prestigieux prix Florencio Sánchez qui récompense (comme le prix Molière en France) les meilleurs dramaturges uruguayens. La qualité des travaux de Massera se caractérise par la précision de ses textes et leur profonde dimension poétique tandis que ses mises en scène se construisent à partir d'une préparation minutieuse des acteurs, d'un travail corporel et gestuel, d'une symbolique renouvelée des objets et d'une scénographie élaborée. A l'occasion du centenaire de la naissance de Carlos Denis Molina (1916-1983), nous avons donc organisé, avec elle, la remise en scène de ce spectacle dont la représentation finale a eu lieu en Uruguay, à Montevideo, à la fin du mois d'octobre 2016. A cette fin, Sandra Massera a organisé la recréation, que nous avons observée et dont nous avons collecté les données, selon les jalons suivants :

- lecture publique de fragments de la pièce (Montevideo, 22 octobre 2015) ;
- lecture-performance le 31-03-2016, à Valenciennes (Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis) ;

- « Master-Class » à la Plaine Images de l'Imaginarium de Tourcoing (Partenaires : MESHS et CECILLE) ;
- Masterclass à l'INAE (Instituto Nacional de Artes Escénicas – Partenaire : EMAD), octobre 2016 ;
- représentation de la pièce (18&19/25&26 octobre, Salle Verdí, Montevideo ; 31 octobre Théâtre Macció, San José de Mayo ; 18-21 novembre, Salle Balzo du SODRE, Montevideo).

Sandra Massera travaille ses pièces en différents temps bien différenciés : elle réalise d'abord une approche corporelle du texte basée sur différents exercices et tests avec ses acteurs et praticiens. C'est au cours de la masterclass « Du texte à la scène » que nous avons pu observer cette méthode dans son *modus operandi*» : elle s'inspire ainsi de l'approche esthétique de deux théoriciens de l'art Kenneth Clark, pour travailler la présence physique des acteurs sur scène, et de Césare Brandi pour distinguer deux représentations possibles du monde : une vision naturaliste et une vision symbolique. Une fois cette première étape réalisée, elle s'engage dans un protocole de répétitions plus classique basé sur le texte : nous avons pu suivre cette étape entre autres au travers d'interviews électroniques que nous avons réalisées auprès de la metteur en scène. Il faut également ajouter à cela une certaine dimension co-créative de son travail puisque son mari, Carlos Rehermann, romancier et auteur de pièces de théâtre, est très impliqué dans ses travaux : Sandra Massera a d'ailleurs plusieurs fois mis en scène les œuvres de ce dernier, dont deux autres drames mythologiques, et lui-même participe par exemple au montage des pièces de sa compagne comme en témoigne ce fragment de croquis de scénographie dessiné par ses soins.

Crédits: Carlos Rehermann.

Nous avons ainsi suivi et documenté ce processus de re-création depuis ses balbutiements jusqu'à sa réalisation finale. Et pour ce faire, Sandra Massera a accepté de relever le défi de ce travail de recherche-action et nous a autorisées à collecter les documents et traces de son travail. Voici donc le protocole de travail que nous avons mis en place :

- nous demandons aux artistes engagés de conserver toute leur documentation (documents écrits, sonores, visuels) ;
- régulièrement mais sans interrompre la spontanéité de leurs travaux de création (données matérielles : notes, dessins etc. / données numériques : photos, vidéos, enregistrement audios, message whatsapp), nous recueillons toutes les données produites, les traitons et les archivons;
- nous entamons l'exploitation à l'aide des outils que nous avons repérés à l'occasion de notre état de l'art. Nos retours sur les tests de logiciels: Rekall, Lignedetemps, Omeka et de la boîte à outils de la Visuall-Tek sont publiés sur ce carnet, dans la rubrique *On a testé pour vous…*

- nous ouvrons une page internet au nom de l'artiste pour y publier les premières sources numérisées et nativement numériques. Éditées sur ce site, elles nourrissent le dossier de genèse de *El regreso de Ulises*.

Après ULISES…

Le projet théorico-pratique développé au sein de l'Axe ULISES a permis de dégager de nouvelles pistes de recherche que l'équipe explore et exploite actuellement afin d'aboutir à l'établissement d'un certain nombre de nouveaux concepts théoriques :

- la première concerne la genèse des spectacles : il s'agit d'établir, à partir du suivi de la remise en scène de *El regreso de Ulises* et d'autres expériences similaires, le schéma du processus de (re)création d'une œuvre performative en se basant sur le modèle déjà établi pour les œuvres littéraires et notamment pour le genre narratif (De Biasi, 2011) ;
- la seconde porte sur la théorisation du jeu d'acteurs à des fins d'analyse numérique. Nous partons d'un constat : il n'existe pas de critères précis pour l'étude de la direction d'acteurs à l'heure d'utiliser certains logiciels (comme The Observer) qui nécessitent, au préalable, le remplissage d'une grille d'analyse avant de pouvoir encoder des vidéos (Idmhand, Chantraine, 2017). Catégoriser les différentes consignes données et méthodes employées par le metteur en scène permettrait donc de mieux intégrer une approche informatisée de la recherche en Arts de la scène (aujourd'hui indispensable dans la mesure où les archives audiovisuelles des spectacles constituent des traces incontournables des spectacles) ;
- la troisième porte sur une étude exploratoire du théâtre mythologique qui n'a pas fait l'objet d'une catégorisation à ce jour (Chantraine, 2015). A travers le recueil de différentes recherches portant sur le théâtre abordant des mythes de différentes aires culturelles, époques, formes, le dessein de l'équipe est de dresser un panorama de ce courant dont l'ampleur est de l'ordre d'une « macropoética » (Dubatti, 2014) puisqu'il traverse les époques et les continents. Pour démarrer ce travail, un cycle de journées d'études est d'ores et déjà programmé dont la première rencontre se tiendra le 29 novembre 2017 à Lille3.

Le projet ULISES

Université Lille Nord de France
Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur

Cecille

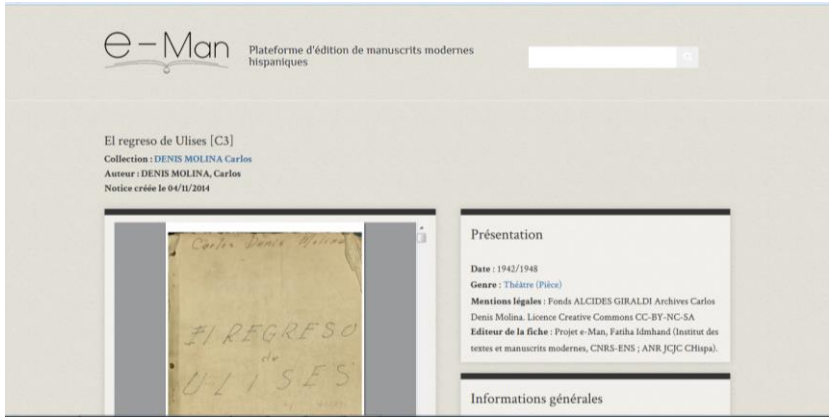
PROJET FINANCÉ PAR L'ANR - PROJECT FUNDED BY THE ANR
ANR

MESHS Lille Nord de France
Maison européenne des sciences de l'homme et de la société

IRDIVE
INNOVATION-RESEARCH IN DIGITAL AND INTERACTIVE VISUAL ENVIRONMENTS

ULISES est un projet international et transdisciplinaire qui a pour objectif de suivre et d'analyser le processus de création d'un spectacle à l'aide des outils numériques.

Il s'agit de l'un des axes du programme ANR JCJC CHispa « Créations d'outils numériques pour l'exploitation de manuscrits hispaniques » qui a démarré en 2014 et a permis le développement d'un outil d'éditorialisation en ligne de manuscrits méconnus en langue espagnole: la plateforme eMan. Pour atteindre son objectif, le programme CHispa est parti d'un *study case*: le fonds d'archives littéraire uruguayen, Alcides Giraldi, conservé à la bibliothèque universitaire de Lille 3.

Pour valoriser et réexploiter (déjà!) le travail réalisé dans le cadre de ce projet ANR, l'une des pistes choisies a été de remettre en scène l'une des pièces de théâtre dont les manuscrits de genèse sont conservés dans le fonds Alcides Giraldi: un drame mythologique joué dans les années quarante à Montevideo, *El regreso de Ulises* (Le retour d'Ulysse).

Une metteur en scène uruguayenne de renommée internationale, Sandra Massera, sollicitée par l'équipe a accepté de monter le nouveau spectacle avec sa compagnie « El Teatro del Umbral » et de participer à notre programme de recherche.

Suivre et d'analyser le processus de création d'un spectacle à l'aide des outils numériques, concrètement c'est:

1. Collecter les données (nativement numériques ou numérisées) de la genèse de la remise en scène:

   + de 500 photos / Manuscrits de travail de la metteur en scène / heures de captations vidéo / Interviews de la metteur en scène et des acteurs / Échanges mail & whatsapp avec la metteur en scène etc.

2. Etudier le matériel collecté:

- Établir un plan de classement de l'ensemble en s'appuyant sur les théories de la critique génétique
- Afin de comprendre le travail de mise en scène de Sandra Massera, analyser les différents matériels:

- dans une démarche traditionnelle et philologique : analyse sémiologique du discours produit par le matériel collecté
- dans une démarche informatisée: tester les outils informatiques existants qui peuvent contribuer à faire avancer la recherche en Arts de la scène

Après avoir établi un état de l'art des outils existants, ULISES a pu notamment tester, grâce à l'Equipex IrDive (Plateau SCV / Imaginarium Tourcoing (ou teste encore), des équipements et des outils qui y sont hébergés ou développés :

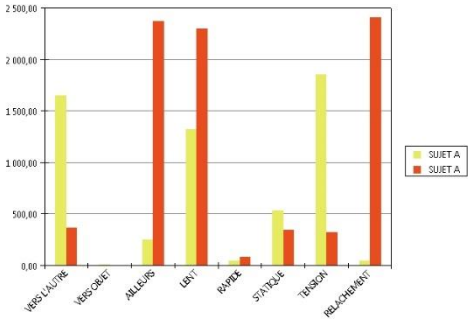

- La Grande Salle d'Art et le Labtest (avec la salle d'observation) au cours de la masterclass « Du texte à la scène » organisée du 4 au 8 avril 2016 (Atelier de pratique théâtrale dirigé par Sandra Massera qui a réuni des étudiants, des lycéens, des enseignants-chercheurs et des praticiens de théâtre). Toute la masterclass a pu être filmée par différentes caméras HD et 360°.

-Le logiciel pilote « Ikonikat » pour l'analyse d'images fixes (Bibliothèque d'applications informatiques Visual Tek développé par Mathias Blanc en collaboration avec le Plateau SCV dans le cadre de l'ANR VISUALL): le programme a été utilisé pour analyser une photo issue de la première mise en scène de la pièce *El regreso de Ulises* en 1948.

-Le logiciel « The Observer » développé par la société hollandaise Noldus permettant de faire de l'analyse comportementale. Ce logiciel est actuellement utilisé, par le projet, pour analyser les techniques de mise en scène de Sandra Massera.

Ulises, c'est aussi déjà quelques livrables!

En termes de valorisation grand public:

- La première de la remise en scène de la pièce « El regreso de Ulises » a eu lieu le 18 octobre 2016 à Montevideo et a été jouée à 9 reprises dans différentes salles officielles du pays. La couverture médiatique a été particulièrement importante (presse & radio)
- Une exposition sur le parcours artistique de l'auteur de la pièce, Carlos Denis Molina, a été organisée dans le théâtre officielle de Montevideo, le théâtre Solis avec notamment un panneau consacré à la masterclass « Du texte à la scène » qui s'est tenue en avril 2016 sur le Plateau SCV (Equipex IrDive).

En termes de valorisation scientifique:

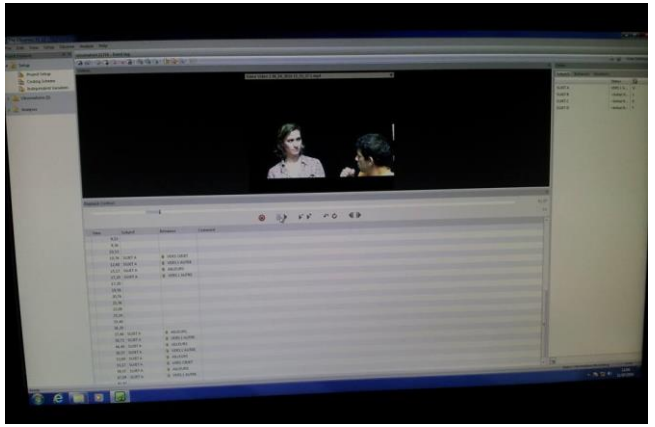
- Un billet de retour d'expérience a été publié sur le test que l'équipe ULISES a réalisé à partir du logiciel pilote « Ikonikat » hébergé et développé par le Plateau SCV et l'ANR VISUALL, grâce à l'Equipex IrDive. Ce billet est consultable sur le carnet de recherches CHispa dans la catégorie « On teste pour vous » (http://chispa.hypotheses.org/category/on-teste-pour-vous)
- Le programme ULISES ainsi que les tests menés ont été présentés à plusieurs reprises:
  - à l'INAE (Instituto Nacional de Artes Escénicas de Montevideo), le 24 octobre 2016
  - à l'EHESS, lors du colloque « L'écriture des archives, le vendredi 13 janvier 2017.
- Un article intitulé « Arts performatifs et processus de créations à l'ère numérique. Enjeux techniques et théoriques » est actuellement sous presse pour la revue en ligne *Histoire du théâtre* et revient sur l'expérience menée au cours du programme ULISES ainsi que sur les tests des différents logiciels.

Ulises, ça continue!

Les tests sont toujours en cours, notamment sur le logiciel « The Observer », ce dans une double perspective:

- herméneutique: analyser le travail de direction d'acteurs réalisé par Sandra Massera :
- épistémologique: réfléchir à une grille d'analyse de la direction d'acteurs intégrable aux outils numériques

➔Une partie des résultats sera présenté lors du colloque international « La création scénique contemporaine à l'heure de la mondialisation » qui aura lieu à Montpellier (22-24 mars 2016).

Carlos Denis Molina

Del poeta al hombre de teatro

Exposición

21 Octubre > 20 Noviembre 2016
Teatro Solís

Photo :
Archivo Alcides Giraldi
Fondo Carlos Denis Molina

Intendencia de Montevideo | Teatro Solís | ANR | ecos | MESHS Lille Nord de France | Communauté d'Universités et d'Établissements Lille Nord de France | Cecille | Teatro Umbral | Universidad de la República Uruguay | 70 años Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Producción

TEATRO DEL UMBRAL

www.teatrodelumbral.com
www.sandramassera.com
teatrodelumbral@gmail.com

Agradecimientos

Norah Giraldi-Dei Cas, Daniel Giraldi, Cécile Chantrainte Braillon, Fatiha Idmhand, Abel López.

MESHS Lille Nord de France
Maison européenne des sciences de l'homme et de la société

PROJET FINANCÉ PAR L'ANR · ANR · PROJECT FUNDED BY THE ANR

Université Lille Nord de France
Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur

COFONTE
Comisión del Fondo Nacional de Teatro

Socio Espectacular

Auditorio Nacional del Sodre "Adolfo Nolli"

SODRE

mec

EL REGRESO DE ULISES
de CARLOS DENIS MOLINA

Teatro del Umbral en su 18ª temporada 2016 presenta

EL REGRESO DE ULISES de **Carlos Denis Molina**

Premio Ministerio de Instrucción Pública 1942
Estrenada el 20 de noviembre de 1948 en el SODRE con la dirección de Atahualpa del Cioppo

Laura Almirón	*Tanis*
Alain Blanco	*Ulises*
Mariella Chiossoni	*Angélica*
Lucía Calisto	*Brusila*
Roberto Foliatti	*Desconocido*

Iluminación	**Álvaro Domínguez**
Escenografía y Vestuario	**Á. Domínguez y S. Massera**
Realización de vestuario	**Nilda Rodríguez**
Maquillaje	**María Inés Corbelle**
Selección musical	**Sandra Massera**
Edición de sonido	**Dédalo**

Música de Elena Kats Chernin, Giacinto Scelsi, György Ligeti, Aulis Sallinen

Dirección **Sandra Massera**

Carlos Denis Molina (1916–1983) integra la llamada "Generación crítica". Además de su novela *Lloverá siempre* (1953), es autor de obras dramáticas estrenadas por el teatro independiente (*El regreso de Ulises*, 1948, Dir. Atahualpa del Cioppo) y la Comedia Nacional (*Orfeo*, 1951, Dir. Margarita Xirgu; *Morir, tal vez soñar*, 1953, Dir. Orestes Caviglia; *Un domingo extraordinartio*, 1958, Dir. Antonio Larreta; *La boa*, 1973, Dir. Jaime Yavitz; *Soñar con Ceci trae cola*, 1983; Dir. Carlos Aguilera). Formado por Margarita Xirgu, fue también actor y director artístico de la Comedia Nacional.

El presente reestreno forma parte del proyecto ULISES, surgido a raíz de la valoración del archivo Carlos Denis Molina depositado en la Universidad de Lille (Francia). Este programa científico pretende rescatar una figura paradigmática de la dramaturgia uruguaya de entonces, inspirada por las vanguardias históricas y en busca de nuevos modelos dramatúrgicos.

El sueño nos devuelve las cosas con la condición de que no las miremos. Que nunca se convierta en agua, que siempre siga siendo nube, rumor perenne, sueño, fuego sagrado, río, árbol, lluvia…

Carlos Denis Molina, ***El regreso de Ulises***

Revue de presse

El regreso de Ulises

Remise en scène et spectacle proposé en Uruguay en octobre 2016