le phénix
scène nationale Valenciennes

Rekall

projet initié et conçu par **Clarisse Bardiot**
en collaboration avec **Buzzing Light** et **Thierry Coduys**

UN ENVIRONNEMENT OPEN-SOURCE
POUR DOCUMENTER, ANALYSER LES
PROCESSUS DE CRÉATION ET
SIMPLIFIER LA REPRISE DES ŒUVRES.

DOSSIER DE PRESSE

www.rekall.fr

production **Subjectile et le phénix scène nationale Valenciennes** avec le soutien du **Pôle Image Nord – Pas de Calais, du ministère de la Culture et de la Communication, de la Région Rhône Alpes, du Fresnoy, Studio national des arts contemporains et de MA scène nationale – Pays de Montbéliard, du Centre National des Arts du Cirque, et de l'Institut de la Marionnette**
production cofinancée par **PICTANOVO avec le soutien du Conseil Régional Nord-Pas de Calais, de Lille Métropole Communauté Urbaine, de la CCI Grand-Hainaut, du Centre National du Cinéma et de l'image animée**

contact
Alexandra Davenne
le phénix scène nationale Valenciennes
davenne@lephenix.fr
+33 3 27 32 32 00

LE CONCEPT

Rekall est un environnement open source pour documenter, analyser les processus de création et faciliter la reprise des œuvres. C'est un logiciel qui permet de documenter les spectacles et les installations plastiques, en prenant en compte le processus de création, la réception et les différentes formes d'un spectacle.

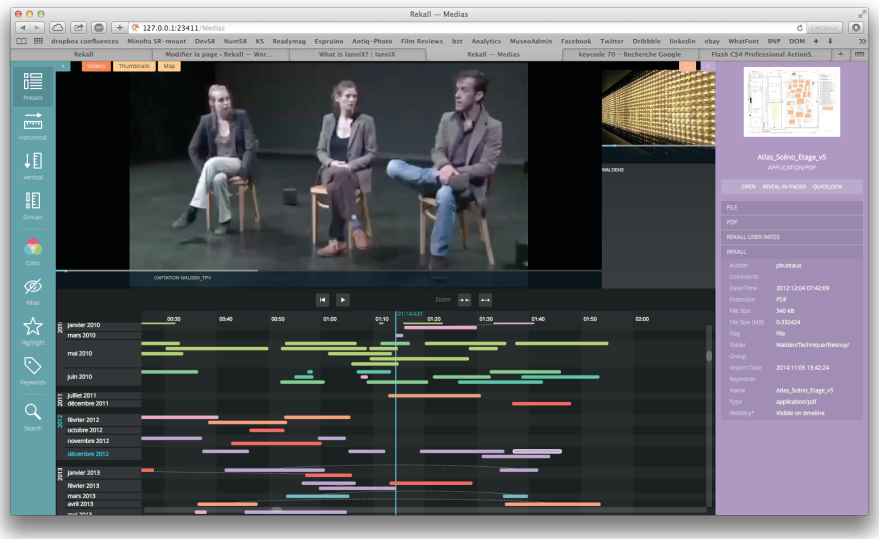
À l'origine, ***Rekall*** a été conçu pour répondre aux difficultés rencontrées par les artistes lors de la reprise d'un spectacle dont les technologies sont devenues obsolètes et pour aider les équipes artistiques à retrouver les choix techniques et artistiques effectués d'une résidence à une autre. Un autre objectif était de répondre aux problématiques des chercheurs en arts de la scène confrontés à des problèmes de big data, c'est-à-dire à des ensembles de documents très nombreux nécessitant des outils de visualisation de données pour les analyser.

Aujourd'hui, ***Rekall*** s'adresse à toute forme de spectacle, qu'il s'agisse de théâtre, de danse, de cirque, de marionnette, ainsi qu'aux installations interactives.

À la fois clair et facile à prendre en main, ***Rekall*** permet de nombreux usages.
Il est conçu pour :
> les régisseurs : prise de note rapide pendant les répétitions, mémorisation des différentes conduites techniques (son, lumière, vidéo, dispositifs technologiques), regroupement de tous les documents techniques ;

> les artistes : regroupement et sauvegarde des différents éléments du spectacle (artistiques et technologiques) afin d'en assurer la reprise en prenant en compte l'obsolescence programmée des technologies et l'intentionnalité des concepteurs ; utilisation de ***Rekall*** comme outil d'écriture pendant la phase de conception ;
> les historiens : analyse des œuvres en prenant en compte le processus de création, les différentes variantes et la multiplicité des types de documents ;
> les responsables pédagogiques et les éditeurs : création de documentaires enrichis.

Rekall permet de documenter un spectacle à plusieurs moments de sa vie :
> pendant les répétitions (aide aux régisseurs et aux techniciens) ;
> au moment de la création (aide aux artistes pour la reprise du spectacle) ;
> après la création (aide aux historiens et aux éditeurs pour la réalisation de documentaires enrichis).



L'USAGE

Le fonctionnement de ***Rekall*** s'articule essentiellement autour des documents de création : croquis de scénographies, commentaires audio, descriptions d'éléments techniques, vidéos, textes, carnets de notes, conduites techniques, patches, captures d'écran de logiciels spécifiques, partitions, photographies, mails... Il permet de structurer plusieurs strates temporelles : celle du processus de création (éclairer par exemple les recherches menées pour tel aspect du spectacle), de la représentation elle-même (voire de ses différentes versions dans le cas d'un work in progress), et de sa réception (par exemple en ajoutant des commentaires audio de la compagnie sur son propre travail, ou bien de spectateurs, ou encore la revue de presse). ***Rekall*** permet d'agréger un nombre infini de documents de différentes natures ayant trait à une œuvre.
Rekall se base sur les métadonnées présentes dans chacun de ces documents pour en extraire des informations cruciales (auteur, date de création, lieu de création, mot-clé, etc.), qui sont ensuite utilisées par les outils d'analyse et de représentation de l'information, afin de révéler des comportements créatifs, des usages ou d'autres informations insoupçonnées.
L'un des modes de visualisation permet de réunir les documents autour d'une captation vidéo du spectacle.
Tel moment sera relié à une fiche technique précise, un autre à des vidéos de répétitions, un autre encore à des notes du metteur en scène.
Par ailleurs, il est possible d'ajouter ses propres commentaires, soit sous forme de textes, soit sous forme audio, la bande son pouvant se superposer comme une voix off à la captation vidéo.
Plusieurs captations vidéo peuvent être ajoutées et visualisées simultanément, ce qui permet de comparer très facilement différentes versions d'un même spectacle.

ÉTUDES DE CAS

Deux études de cas ont été réalisées avec le logiciel ***Rekall :***

> **Le projet *Re : Walden*** du metteur en scène Jean-François Peyret. La version installation a été exposée au Fresnoy du 9 février au 31 mars 2013.
Le spectacle a été présenté sous différentes formes, à l'EMPAC, au Théâtre Paris-Villette et au festival d'Avignon 2013.
Plusieurs centaines de documents ont été rassemblés, triés, analysés. En parallèle, des fonctionnalités ont été implémentées dans le logiciel, comme la possiblité d'inscrire toutes les étapes de création d'un projet ou encore de créer des cartographies sémantiques qui permettent de suivre l'évolution d'un concept au fur et à mesure des étapes de travail.

> **La création de *Notre Danse* de la chorégraphe Mylène Benoit, au phénix scène nationale les 14 et 15 novembre 2014.**
Cette collaboration a permis de développer des fonctionnalités liées à la documentation en temps réel du processus de création.

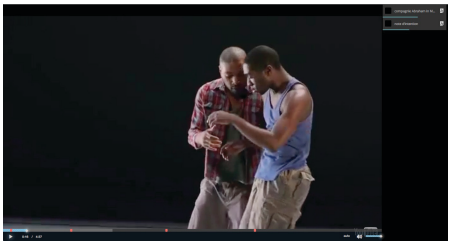
MEMOREKALL

Une webapp gratuite et open source pour la médiation numérique des œuvres.

MémoRekall est la version extrêmement simplifiée du logiciel Rekall, à usage du grand public et des scolaires. **MémoRekall** permet d'annoter des captations vidéo pour réaliser des webdocumentaires autour d'une œuvre en agrégeant différents documents et en les commentant.. Il s'agit d'une nouvelle approche du cahier pédagogique, de la captation vidéo et de la médiation avec les outils numériques d'aujourd'hui, dans une dimension créative et collaborative. Les internautes peuvent contribuer, seul ou à plusieurs, à la création d'un webdoc.

Les annotations sont de deux natures différentes :
> des documents (photos, textes, vidéos, sons, liens...) apparaissent au fur et à mesure de la lecture de la vidéo
> des notes saisies « à la volée » viennent sous-titrer la vidéo.

Si le projet a été initialement conçu pour le spectacle vivant, son champ d'application est beaucoup plus large et peu concerner toutes les pratiques artistiques.



Utilisations de MemoRekall

- pour réaliser un cahier pédagogique multimédia
Un théâtre, un musée, une institution culturelle ou un artiste utilise MémoRekall pour créer et diffuser un cahier pédagogique sous forme de webdoc. Sont agrégés à la captation d'autres vidéos (une interview du commissaire d'exposition, un entretien avec l'artiste...), des documents iconographiques, des textes de références, des liens vers d'autres documents, etc. Soit tout type de document permettant une meilleure compréhension de l'œuvre. Il est possible de réaliser facilement plusieurs webdocs en fonction du niveau des élèves (primaire, collège, lycée) puis de partager le travail réalisé avec les autres partenaires accueillant cette œuvre (par exemple lors de la tournée d'un spectacle dans différents théâtres). Le cahier pédagogique est mutualisable entre les partenaires et devient une ressource commune.

- pour conduire une école du spectateur numérique
Avant ou après un spectacle ou une visite d'exposition, un atelier est organisé avec des scolaires pour qu'une classe (ou un groupe d'élève) réalise son propre webdoc sur une œuvre. Chaque classe propose sa propre lecture d'une œuvre, mise en forme dans MémoRekall, avec possibilité de diffusion sur les sites web de l'école, de l'institution ou de l'artiste. Cet atelier peut être réalisé par un enseignant ou par un médiateur. Il peut être l'occasion de multiples activités : recherche de document d'archives sur le net, création de documents multimédias, analyse d'oeuvres, rencontres avec les équipes artistiques, etc.

- pour éditer un webdocumentaire scientifique
A l'occasion d'une exposition, d'une rétrospective ou encore dans le cadre d'une stratégie éditoriale, un webdoc est réalisé sur une œuvre par un spécialiste (chercheur, conservateur, expert) à partir de documents d'archives ou de documents créés pour l'occasion. Ce webdoc est signé par un auteur, comme dans le cas d'un documentaire. Il s'agit d'une analyse de référence, qui peut ensuite être diffusée soit sur le site internet de l'événement et/ ou de l'institution, soit sous forme d'application pour ios et android, soit sur des tablettes interactives dans le cadre par exemple d'une exposition, ou bien dans le hall d'un théâtre avant et après la représentation.

- pour simplifier la diffusion des œuvres
Aujourd'hui, lorsqu'un spectacle est accueilli dans un théâtre, la compagnie doit envoyer de nombreux documents à différents interlocuteurs pour transmettre des informations relatives à la production, à la médiation, à la technique, à l'accueil des publics, etc. MémoRekall permet de regrouper tous les documents nécessaires à la diffusion, avec la possibilité de les mettre à jour facilement. A partir du webdoc réalisé par la compagnie, une seule adresse permet aux différents interlocuteurs de récupérer les documents nécessaires à l'accueil du spectacle. Cet usage permet de gagner un temps précieux dans les échanges entre la compagnie et le lieu d'accueil. Ce faisant, tous les interlocuteurs ont eu un aperçu du spectacle via la captation vidéo.

MémoRekall a été testé par des classes de collèges et de lycée, des étudiants, des enseignants et des professionnels de la culture. L'accueil est enthousiaste : dès son apparition, des théâtres et des classes se sont emparés de MémoRekall pour leurs activités.

www.memorekall.com

Rekall et MemoRekall

Une suite logicielle pour documenter et préserver les œuvres éphémères

Les arts de la scène sont confrontés à l'obsolescence des technologies, au patrimoine nativement numérique et au *big data*. Dans ce contexte, comment aider les artistes à préserver leurs œuvres pour continuer à les diffuser ? Comment aider les chercheurs à les analyser et étudier leur processus de création ?

CLARISSE BARDIOT

Maître de conférences à l'université de Valenciennes (laboratoire DeVisu), chercheuse associée au laboratoire ArtSciLab Experimental Publishing Initiative à l'université du Texas à Dallas, et directrice des éditions Subjectile

Quatre années sont nécessaires en moyenne pour créer un spectacle, des premières idées à la première représentation. Quatre années, c'est aussi un cycle technologique. Il est alors temps de changer d'ordinateur, de version de logiciel, de jeter disquettes et autres supports périmés. Aujourd'hui, presque tous les spectacles ont des composantes numériques, ne serait-ce que pour les régies. Une grande partie du processus de création a également lieu via les ordinateurs et les réseaux. La possibilité d'effectuer la reprise d'un spectacle demande une étude très précise des différentes composantes de l'œuvre ainsi que des intentions artistiques de son concepteur. Par ailleurs, le corpus documentaire d'une seule œuvre peut comporter des milliers de documents issus de plusieurs personnes. Il devient impossible de recourir aux seules méthodologies classiques de *close reading*, soit d'une lecture précise de tous les documents pour comprendre le processus de création.

Comment documenter, préserver et analyser les œuvres dans un contexte d'obsolescence programmée, de patrimoine nativement numérique et de *big data* ? Dans quelques années, il ne sera plus possible de voir les œuvres, de les étudier ou encore de retracer leur genèse.

Ces interrogations sont nées dans le cadre du programme de recherche DOCAM (Fondation Daniel Langlois, 2005-2010). À l'opposé de la pratique consistant à créer une interface spécifique pour chaque spectacle, j'ai conduit une réflexion sur la conception d'un logiciel qui puisse s'appliquer au plus grand nombre d'œuvres possible, et qui puisse s'adresser autant aux artistes, aux chercheurs, aux fonds d'archives qu'au grand public. C'est ainsi que sont nés Rekall, un environnement libre (*open source*) pour documenter, analyser les processus de création et simplifier la reprise des œuvres ; puis MemoRekall, une application web pour annoter des captations vidéo. Les deux environnements sont gratuits et libres. Ils ont été développés en collaboration avec Thierry Coduys et Buzzing Light depuis 2013, ils ont fait l'objet d'études de cas avec plusieurs artistes (en particulier Jean-François Peyret et Mylène Benoit) et ont bénéficié du soutien de nombreuses institutions culturelles.

Rekall[1] 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).

À l'inverse, MemoRekall[2] propose une lecture de près d'un document fondamental : la captation vidéo. Application web très simple d'utilisation, MemoRekall permet d'expliciter 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. Il est possible d'utiliser MemoRekall pour réaliser un cahier pédagogique multimédia, conduire une école du spectateur numérique, éditer un webdocumentaire scientifique ou encore simplifier la diffusion des œuvres. MemoRekall a été testé par des classes de collège et de lycée, des étudiants, des enseignants et des professionnels de la culture.

L'accueil de ces deux environnements est enthousiaste. Dès son apparition en 2015, des théâtres et des classes se sont emparés de MemoRekall pour leurs activités. Aujourd'hui, plusieurs centaines de capsules ont été réalisées. Depuis sa première version en 2014, Rekall a été téléchargé plusieurs milliers de fois. L'ensemble de ce projet a donné lieu à de nombreux articles[3], à des conférences et *workshops*, en France et à l'étranger. Les perspectives de développement sont nombreuses, car si le projet a été initialement conçu pour le spectacle vivant, son champ d'application peut concerner toutes les pratiques artistiques.

1. **www.rekall.fr**
2. **www.memorekall.fr**
3. Voir **www.clarissebardiot.info**

Crédits

Projet initié et conçu par Clarisse Bardiot en collaboration avec Buzzing Light et Thierry Coduys. Production Subjectile et Le Phénix scène nationale Valenciennes, avec le soutien du ministère de la Culture (appel à projets Services numériques culturels innovants), du Fresnoy – Studio national des arts contemporains, de MA scène nationale – Pays de Montbéliard et du Centre national des arts du cirque. Production cofinancée par PICTANOVO avec le soutien du conseil régional Nord-Pas de Calais, de Lille Métropole Communauté urbaine, de la CCI Grand-Hainaut, du Centre national du cinéma et de l'image animée.