

VRSC
Visual Researchers
Society of Canada

ARAC
Association des Recherchistes
en audiovisuel du Canada

Une profession méconnue

Présentation de l'Association des recherchistes
en audiovisuel du Canada (ARAC)

au

Congrès de l'Association des archivistes du
Québec

Lévis, 31 mai 2012

C'est quoi l'ARAC/VRSC?

Par Nancy Marcotte

- ARAC = Association de professionnels et de professionnelles de recherchistes visuelles qui œuvrent dans le domaine du cinéma et de la télévision
- 5 ans d'existence
- 80 membres, dont 22 membres au Québec

Que font en général nos membres?

- De la recherche d'archives auprès de divers fournisseurs à travers le monde et de la libération de droits pour des documentaires, des séries documentaires et des émissions télévisuelles
- De la négociation de droits et obtention des licences
- Type de matériel recherché pour un documentaire ou une série télé :
 - Images fixes
 - Images en mouvement
 - Archives textuelles (journaux, manuscrits)
 - Capture de site web

Que font nos membres (suite)?

- Nous nous considérons comme des producteurs et productrices d'archives, car nous gérons totalement cet aspect d'une production, et ce, dans le respect du budget qui nous est alloué
- Nous visons à ce que les films sur lesquels nous travaillons soient de plus en plus forts et intéressants
- Ainsi, nous contribuons par le fruit de notre travail à faire avancer le récit, à mieux raconter une histoire, à créer des émotions et à sauvegarder la mémoire

Quelle est la mission de l'ARAC?

- Promouvoir l'excellence dans le domaine de la recherche visuelle
- Renforcer les assises de notre métier et le faire connaître sur le plus de plates-formes possibles
- Établir des standards de qualité à notre profession et élaborer une vision commune sur les normes de travail
- Encourager les bonnes pratiques dans la recherche visuelle et la négociation des droits
- Représenter les intérêts de nos membres

Quelles sont les activités que l'ARAC réalise?

- Ateliers, panels et forums pendant des festivals et des événements de cinéma et de la télévision.
 - Le Forum des archives de Montréal de février dernier
 - Ateliers « Recherche visuelle et budget : conseils d'experts » pendant le Doc Circuit aux RIDM
 - Classe de maître avec film d'archives et leur réalisateur/ trice

MAIS AUSSI

...

- Participation à ***Focal International*** (sous comité qui sélectionne des films en nomination dans diverses catégories)
- Représentation auprès de ***l'Académie canadienne du Cinéma et de la télévision*** pour l'obtention d'une catégorie "recherche visuelle" aux prix ***Gémeaux***.

Avantages de l'ARAC

- Échange et partage des informations et des contacts
- Tarifs préférentiels auprès des fournisseurs d'archives les plus importants
- Forum d'emplois par courriel

Le métier de chercheur visuel

par Michèle Garceau

- But de cette section:
 - Présenter son rôle et ses fonctions
 - ainsi que les qualités et les défauts nécessaires pour bien faire ce travail
- Via la réponse à ses deux questions:
 - Que cherche-t-on et pour quelles raisons?

Que cherche-t-on?

TOUT

- Comme tout est visuel, dès qu'une entité, un événement, une personne est le moindrement connu ou d'intérêt public, il est probable qu'un jour ou l'autre, nous ayons à le chercher

PARTOUT

TOUTES LES ÉPOQUES

TOUS LES ANGLES

Que cherche-t-on? (suite)

Conséquences:

- Connaissances poussées
 - De la vie publique et de ses enjeux
 - De nombreuses sources d'archives à travers le monde (modalités, problèmes, technologies)
- Le discernement devient primordial face à cette abondance.
 - Restée collée aux intentions de la réalisation

À quoi sert l'image?

L'image est utilisée :

- comme source première de l'histoire, un artefact, un témoin. Elle prouve la véracité de ce qui est avancé dans le récit.
- pour servir le récit, le suivre, le faire évoluer
- pour soutenir l'intérêt d'un moment précis (creux)
- pour générer des émotions: images choc, image phares, images nation, comme celles qui réveillent les souvenirs, l'appartenance, l'identité

À quoi sert l'image ? (suite)

L'image est utilisée : (suite)

- pour ajouter de la beauté, de la grâce.
- pour changer de ton
- pour faire une transition

L'image est aussi:

- Une construction, un montage, un regard d'une époque sur une autre, un regard sur un événement

L'image parle de nous. C'est notre reflet dans l'histoire.

Le rôle de la recherche visuelle

On peut faire des films entiers constitués d'archives, mais ce n'est pas toujours ce qui est demandé...

- Bien faire l'adéquation des besoins
- Juger de la pertinence du matériel
- Avoir la sensibilité pour envisager une possible poésie que la réalisation pourrait développer avec tel ou tel visuel
- Rester souple face à un déroulement qui est souvent imprévisible

Le rôle de la recherche visuelle (suite)

Nous devons nous familiariser rapidement avec le sujet, pouvoir visualiser le scénario et anticiper les problèmes tout en trouvant des solutions viables financièrement

- Recherche, sélection
- Considérations monétaires et techniques
- Négociations et libérations de toutes les couches de droits
- Coordination

Le rôle de la recherche visuelle (suite)

Complicité et relations de confiance à créer avec tous les intervenants par rapport à l'originalité des découvertes et de leurs pertinences à servir l'histoire, et par rapport au respect du budget et des droits.

Un rôle de mise en valeur

Reina Paquette-Comte à la naissance de sa fille, 23 février 1949

Les visiteurs viennent voir les bébés directement dans la salle commune d'accouchement.

Photo publiée dans *Une histoire des québécoises en photos*, Les Éditions Fidès, 2007, p. 259

Recherche photographique Michèle Garceau

Archive orpheline, collection personnelle de Reina Comte.

La médiathèque de rêve

- Ou comment les centres d'archives et institutions peuvent nous aider à choisir davantage des archives d'ici

par Marie-Josée Ferron

Une archive qui n'est pas mise en valeur est une archive morte

L'archive devient étrangère au fur et à mesure du temps. Elle doit donc être interprétée pour recouvrer son intelligibilité. [...]

L'enjeu [...] est donc dans la médiation entre le passé et le présent

— Bruno Bachimont, Institut National de l'Audiovisuel (INA)

Le monde change, notre travail (de chercheur) aussi

- Budgets à la baisse mais coûts des archives à la hausse
- La nouvelle façon de faire chez les jeunes réalisateurs; la tentation « Youtube » (travailler à l'envers, trouver des images, les insérer dans le montage pour ensuite chercher d'où elles proviennent, qui détient les droits, si et à quels coûts ils sont disponibles)
- Numérisation et transferts des archives audiovisuelles dans un monde de production numérique en HD (obsolescence des formats, complexité et coûts des transferts, délais, etc.)

Un constat...

Lorsqu'il s'agit de trouver, puis de choisir des archives audiovisuelles,

- **les institutions et centres d'archives publics québécois et canadiens sont de plus en plus en « concurrence »** avec les autres sources d'archives: banques d'images (telles Corbis, Getty, etc.), collectionneurs, caméramans et photographes amateurs.

La médiathèque de rêve

ou comment les centres d'archives et institutions peuvent nous aider à choisir davantage des archives d'ici

- Collections accessibles en ligne, consultation (moteurs de recherche poussés), achats directs et/ou matériel accessible dans de courts délais en format numérique (sur FTP, serveur, Dropbox, nuage, etc.)
- La tarification : juste prix, barèmes en fonction des budgets de production, etc.
- Réflexion à amorcer sur l'accès aux collections privées et aux archives orphelines (critères d'acquisition, valeur primaire et respect des fonds VS valeurs symboliques du patrimoine audiovisuel collectif)?

Essentielle vision d'avenir

De plus en plus, les banques d'archives commerciales engagent des gens pour sonder les tendances des sujets à la mode et donc des images d'archives qui seront bientôt sollicitées. Ces sondages servent de base à leurs critères d'acquisition

Ex: images à mettre en liens pour illustrer les grands mouvements sociaux:

Printemps érable

Printemps arabe

Chute du communisme

Pendant ce temps...dorment parfois des trésors dans les voûtes de nos institutions publiques et centres d'archives ...

Exemples de trouvailles en archive

- *Amour, haine et propagande –la guerre froide*

Chutes sur film du reportage de 1980 de Madeleine Poulin, reporter à la Société Radio-Canada, lors de la 1ère visite du Pape en Pologne

(Foule en liesse, jeunes hommes et femmes émues, le Pape qui répond de manière démonstrative)

Sources d'archives pour le segment sur la première visite du Pape Jean-Paul II en Pologne

- Archives nationales polonaises – images du pape en plan serré, son unidirectionnel, on ne voit pas la foule.
- Archives de Radio-Canada, chutes du reportage de Madeleine Poulin – images de la foule en liesse, jeunes et gens émus. Ces images n'ont pas été retenues pour le reportage original. MAIS ces chutes prennent soudain une signification toute particulière lorsqu'il faut raconter l'histoire de la propagande en images.

Amour, haine et propagande – la guerre froide

histoire du Candy Bomber

- Images Super 8 couleur et photos de la collection privée du pilote Gail Halvorsen
- mêlées à des archives provenant de sources commerciales (WPA et Critical Past, etc., images qui proviennent des archives nationales américaines, libres de droit, mais traitées, analysées et indexées – donc rendues plus accessibles - par les banques d'images commerciales)

Un constat et deux suggestions...

AAQ et ARAC même combat : favoriser une meilleure mise en valeur des archives québécoises et canadiennes

Il existe également un rapport d'interdépendance entre les [centres d'] archives et les industries audiovisuelles.

Toutefois, les [centres d'] archives ont un rôle à jouer en stimulant les échanges, en influant sur les priorités des industries et en démontrant leur utilité et leur valeur.

- — Ray Edmondson, à l'occasion du 25e anniversaire de la Recommandation de l'UNESCO pour la sauvegarde et la conservation des images en mouvement

La réalité actuelle: notre patrimoine télévisuel est de plus en plus dans les mains des producteurs privés

Il faut sensibiliser les producteurs privés au dépôt légal et à l'importance de préserver le patrimoine télévisuel pour lequel ils sont, somme toute, subventionnés

Ex: consacrer une partie du budget de postproduction à la conservation et à la mise en valeur, comme une entreprise consacrerait un pourcentage de ses revenus au recyclage des matières premières?...

Pistes de solution

Favoriser les partenariats publics-privés?

Projets de mise en valeur des fonds en collaboration ou coproduction avec des producteurs télévisuels et de documentaires privés

Exemples :

- Apocalypse: Clarke Costelle & Co et l'INA
- Les Enfants de la télé: Fairplay Inc. et la SRC