© Silvia Poch

Arxiu Lliure

Espacio digital vivo del patrimonio del Teatre Lliure

lliure

TEMPORADA 22/23

Sobre el Arxiu Lliure → 3

En palabras de JC Martel Bayod → 4

Entrevista Anabel de la Paz → 6

Qué incluye el Arxiu Lliure 9 →

Catalogación de rostros → 10

Acceso al Arxiu → 12

Lunes de Arxiu Lliure → 13

Venta de material → 14

Sala de prensa → 15

El Arxiu Lliure es un espacio digital del Teatre Lliure que permite navegar por nuestros fondos documentales de forma abierta, a todas horas y desde todas partes.

La voluntad del Arxiu Lliure es preservar y dar a conocer los testigos artísticos de la trayectoria de este teatro generados por el Lliure o por terceros, otorgarles el valor histórico que se merecen y ser fuente de inspiración tanto para la investigación como para la creación. En el Arxiu podrá descubrirse y revivirse el hecho escénico siguiendo la intuición y también la lógica, a partir de la interrelación de los materiales documentados.

El Arxiu Lliure es un espacio vivo donde cada día se actualizan datos y materiales. Un espacio que conecta el patrimonio teatral del pasado con el presente para mostrar, remover, recordar y emocionar.

Este proyecto digital cuenta con las ayudas del Departament de Cultura de la Generalitat dentro la línea de subvenciones FEDER.

En palabras del director del Teatre Lliure

En nuestra nueva sociedad digital, tenemos que sumar esfuerzos para ir hacia adelante. Hoy el Teatre Lliure hace uno de muy grande con una herramienta que dará acceso universal al conocimiento de este teatro y devolverá a la sociedad el valioso patrimonio cultural de artes escénicas que hemos custodiado durante 46 años y que continuaremos cuidando y ampliando en el futuro.

Estamos ante un hecho que esperamos que marque un punto de inflexión en las artes escénicas de este país. Un paso que hace sumar y que genera un acontecimiento para mí tan importante como abrir una nueva sala, y porque este es el futuro que también deseo para el Lliure: ser fuente de inspiración creativa.

Hoy abrimos el Arxiu Lliure: un espacio digital vivo donde poder tener acceso en el patrimonio cultural del Teatro Lliure.

Todo lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos podrá consultarse de forma digital en esta plataforma que muestra todo lo que guardamos, preservamos y catalogamos, la memoria y el patrimonio del Teatre Lliure. Hasta 60.000 documentos han sido digitalizados para ponerlos al alcance de todo el mundo: de figurines a críticas, de fotos a premios, de audios a programas de mano… Todo el que hemos realizado deja de ser efímero y pasa a ser compartido y consultable. Para nosotros es una acción de respeto hacia el público, para dar importancia a aquello que ha vivido con nosotros y para volveros en forma de patrimonio cultural la confianza que nos habéis depositado desde siempre.

Esta plataforma digital está viva e irá creciendo cada temporada.

Actualmente, los archivos digitales se están convirtiendo en espacios de consulta imprescindibles a la hora de emprender cualquier investigación sobre las artes escénicas. Son fuentes de conocimiento que educan y que inspiran. Y desde el Teatre Lliure creemos firmemente en el acceso universal al conocimiento. Hemos estado trabajando los últimos dos años y medio de manera ininterrumpida, con la ayuda de las últimas tecnologías y de la inteligencia artificial. Hemos seguido los estándares documentales internacionales y el sistema de gestión participativa en el uso de los datos. Queríamos poner al alcance de todo el mundo todo el material que custodiamos. Un teatro abierto es también el que comparte su conocimiento.

El Arxiu Lliure quiere ser un proyecto inspirador y un referente. Por un lado, como fuente primaria para contenidos de artes escénicas contemporáneas: un recurso que fomente la investigación y que favorezca la circulación de la información en otros ámbitos. De la otra, como herramienta para dar más visibilidad y promover la producción escénica hecha en Barcelona y en Catalunya, y también a los profesionales vinculados a los espectáculos. Y

finalmente, como forma de activar la apropiación cultural ciudadana y el sentimiento de pertenencia hacia las artes escénicas.

Proponemos una forma de hacer más accesible este teatro y su fuerte identidad, motor principal de las artes escénicas de Cataluña. El Teatre Lliure apuesta por la colaboración con otras organizaciones y entidades sociales y educativas, no solo como público potencial de los espectáculos. Y creemos que este es exportable también a otras instituciones.

Hoy el Teatre Lliure crece en un mundo nuevo porque todo el mundo lo pueda conocer y disfrutar.

Juan Carlos Martel Bayod

ENTREVISTA

Hablando con Anabel de la Paz

Responsable de Archivo, Biblioteca y Patrimonio del Teatre Lliure

¿Cuándo empezaste a trabajar en el Arxiu Lliure?

Iniciamos este proyecto en el año 2020 con la ayuda de un Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) gestionado por la Generalitat de Catalunya, con la voluntad de dar posicionamiento digital a los contenidos vinculados a las artes escénicas catalanas y la finalidad de devolver a la sociedad (público general, escuelas, universidades, investigación, profesionales del ámbito creativo, etc.) este patrimonio cultural vivo y en constante evolución, para que sirva de inspiración y sea reutilizado.

¿Por qué es importante disponer de este archivo?

Cuando un espectáculo termina, ¿qué queda? Los documentos y la memoria de las personas que han participado o que han visto el espectáculo. Siendo conscientes de la fragilidad de aquello que es efímero, hemos querido agrupar, digitalizar y poner al alcance de todo el mundo el patrimonio que guarda, cuida y custodia el Teatre Lliure desde su inicio hasta hoy día, tanto para la actualidad como también para el futuro. También se quiere dar una segunda vida a los hechos artísticos que se vivieron. Se quiere reconectar, redescubrir, remover, reutilizar, reinspirar, recordar, rememorar, reproducir... E intentar que aquellas personas que no estuvieron puedan vivirlo por primera vez.

¿Qué lo hace único?

Está concebido de una forma diferente a los archivos habituales. Los archivos guardan y dejan dormir los documentos. Nosotros lo que hacemos es poner los documentos al alcance para que todo este material vuelva a inspirar.

¿Dónde estaba todo el material que se ha digitalizado?

Uno de los trabajos más bonitos que hemos hecho en este proyecto ha sido intentar unificar y normalizar todo el material, que estaba separado. El Teatre Lliure ha ido guardando durante toda su vida mucha documentación y, gracias a esta constancia, hemos podido recuperarlo. Hemos recogido material de prensa y comunicación, material técnico, de sastrería, hemos encontrado documentación en los almacenes del Teatre y también hemos digitalizado material de las bibliotecas y archivos personales de algunos de los fundadores. Pero, sobre todo, hay el fondo de Fabià Puigserver, que al morir dejó al Teatre Lliure en propiedad. Como durante un tiempo el Teatre no podía guardarlo ni catalogarlo, se dejó en depósito al Museu de les Arts Escèniques (MAE). Actualmente, está todo digitalizado e interrelacionado en nuestro archivo.

En todo este material, las fotografías tienen un importante peso.

Desde esta óptica, la fotografía es el medio documental más reconocido para documentar la fugacidad del espectáculo. De hecho, desde los primeros años de la creación del Teatre Lliure, fue clave la figura de Josep Maria Ribas, más conocido como Ros Ribas, que se encargó de fotografiar no solo los espectáculos, sino también el proceso teatral completo, ofreciendo la visión de espacios y momentos realmente únicos. Gracias a su trabajo y el trabajo de digitalización de su trabajo el Arxiu tiene un valor inmensurable.

¿De qué formas se puede navegar por el Arxiu Lliure?

Hay 3 de diferentes: la concreta, la libre y la aleatoria. Si tienes en mente un objeto o una pieza concreta, simplemente tienes que escribirla en el buscador genérico. Si quieres perderte y descubrir el material archivado de forma libre, puedes hacerlo dentro de las

diferentes categorías. Y si quieres descubrir de manera aleatoria material inédito, puedes visitar la *home*, que te ofrece material que va cambiando.

También hay las narrativas. ¿En qué consisten?

Las narrativas son hilos conductores que vinculan varios elementos. Son una excusa para exponer material que quedaría perdido dentro de las colecciones, como pueden ser acontecimientos históricos o ciclos de programación. Actualmente tenemos publicada 'La nit que vam aplaudir una esperança', sobre el inicio del Lliure de Gràcia. Estas narrativas irán creándose y cambiando cada cierto tiempo, alienadas con la programación de cada momento.

Les persones que aparecen en las fotografías del Arxiu se han identificado mediante un programa de inteligencia artificial y la inteligencia natural. ¿Cómo ha sido este proceso?

El fondo fotográfico cuenta con alrededor de 54.000 imágenes que representan más de 120.000 caras de personas que han pasado por el Teatre Lliure. Para catalogarlas hicimos uso de una herramienta de catalogación facial que funciona con inteligencia artificial y, además, involucramos mucha gente vinculada al Lliure. Conseguimos llegar donde no hubiéramos llegado gracias al conocimiento del equipo del Teatre y de personas vinculadas. Hicimos sesiones internas con la plantilla y sesiones externas con personas como Ros Ribas, Muntsa Alcañiz, Imma Colomer, Guillem-Jordi Graells, Francesc Nel·lo, Carme Portaceli, Domènec Reixach, Toni Sevilla y Artur Trias. También fue una forma de catalizar historias y recuerdos además de romper con el imaginario colectivo del que implica catalogar, porque lo planteamos como un proceso lúdico.

¿Cómo se han gestionado los derechos de propiedad intelectual?

El archivo está formado por más de 60.000 documentos incluyendo fotografías, videos de espectáculos, entrevistas, músicas, programas de mano, carteles, recortes de prensa, colecciones de objetos, fuentes orales, anécdotas y planos, entre otros. Todo el mundo podrá consultar estos documentos, pero algunos serán visibles directamente y otros bajo demanda a través de un formulario. Este tratamiento dependerá de los derechos que tiene el Teatre Liure sobre este material para respetar en todo momento la normativa vigente de propiedad intelectual, los derechos de autor y los derechos de las imágenes. Por ejemplo, los videos completos y los textos teatrales se pueden consultar bajo demanda mientras que los objetos, las fotografías y los programas de mano son de acceso libre.

Actualmente el Arxiu llega hasta el 2019, pero está concebido como una plataforma viva a la que cada temporada se le irá sumando información. ¿Cuáles son las proyecciones de futuro?

Este es un archivo vivo y cada día irá alimentándose con nuevos datos y material. Hasta ahora hemos puesto orden a todo el pasado y ahora intentaremos investigar nuevas formas de documentar las nuevas producciones y actividad del teatro. Tenemos en el punto de mira las nuevas tendencias en presentación de datos. Hemos hecho un trabajo inmenso de recopilar, entrelazar y trabajar los datos y tenemos un corpus de conocimiento preparado que nos permitirá jugar con ellas: geolocalitzar las giras, interrelacionar los profesionales que han trabajado conjuntamente, agrupar cuáles son los títulos y temas que más se repiten o hacer buscas por expresión facial, por ejemplo.

Las personas que consulten el Arxiu y tengan algún tipo de información a aportar, ¿cómo pueden hacerlo?

Por un lado, todos los documentos del archivo tienen un número de referencia. Si alguien detecta un aspecto a mejorar de un documento en concreto, podrá notificarlo a través de un formulario que encontrará dentro de la misma página. Por el otro, a partir de ahora también consolidamos los Dilluns d'Arxiu: los lunes abriremos el Arxiu Lliure, en la planta baja de Montjuic, para que todo el mundo pueda venir a consultar, visualizar material o catalogar caras. Para la próxima temporada tenemos pensado hacer algunos llamamientos especiales para que la gente venga a explicar sus recuerdos y

así poder ir alimentando el Arxiu Lliure de una forma más poliédrica.

El Arxiu Lliure no es la historia del Teatre Lliure. ¿Por qué?

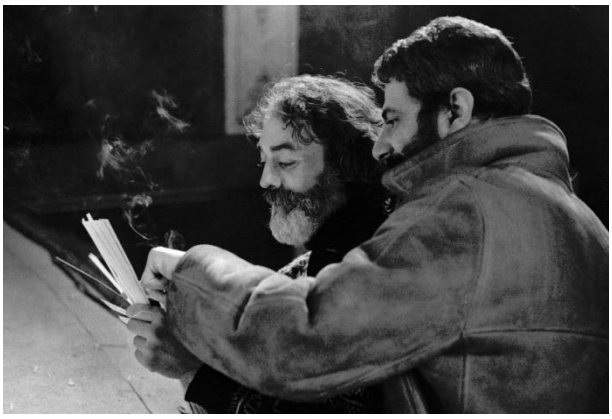
Los archivos tienen un riesgo: dependiendo de cómo se explican y de los materiales que incluyen o excluyen se crean unos relatos específicos. El Arxiu Lliure quiere poner a disposición de todo el mundo el material de una forma objetiva para que la gente pueda reconstruir la historia desde diferentes puntos de vista.

¿Qué es lo más valioso que te llevas?

Trabajar con este tipo de material me ha permitido disfrutar, aprender cada día y descubrir historias increíbles. No se puede pedir más. El Arxiu me ha permitido revivir una etapa del Teatre Lliure y de su contexto que, por mi edad, no he podido vivir. Me ha permitido adentrarme cómo si lo hubiera vivido y, para mí, esto es un tesoro.

De todo el material histórico que has descubierto en este proceso, ¿hay algún que te gustaría destacar especialmente?

Es realmente difícil escoger un solo descubrimiento. Me llevo muchos tesoros, entre ellos, el descubrimiento de Carlota Soldevila. También la historia enigmática del olivo que tenemos afuera del Lliure de Montjuic, que se plantó en 1991 coincidiendo con la muerte de Fabià Puigserver y con la celebración de los 15 años del Teatre Lliure. Es un olivo que llevaron desde Can Trué, la casa de Fabià en el Empordà, y que primero estaba plantada a un lado y ahora lo está en otro. Y finalmente, todas las historias que hay escondidas detrás las fotografías del Ros Ribas y que solo él conoce. Concretamente, me gusta mucho una de las fotografías que responde a la forma de hacer de la primera época del Teatre Lliure, la artesanía. Es una foto donde Cesc Espluga y Fabià Puigserver están con un *pantone* mirando una escenografía y decidiendo qué color quedaría bien para el programa de mano.



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Qué incluye el Arxiu Lliure

Fotografías, videos, entrevistas, músicas, programas de mano, programas artísticos, carteles, compilaciones de prensa, colecciones de objetos, fondos sonoros, planos, etc. forman un conjunto de más de 60.000 documentos, que corresponden a más de 2.000 espectáculos y actos. Puede ser consultado con fines pedagógicos, académicos y/o culturales.

Todo el material está organizado en nueve grandes bloques.

1.200 producciones Todos los espectáculos y actas del Teatre Lliure, del 1976 hasta el 2019. Incluye producciones propias, coproducciones y espectáculos invitados, tanto en la programación de temporada como paralela. En estas, pero, el fondo documental no es tan exhaustivo ni los datos, tan trabajadas.

600 personas En la base de datos puede encontrarse toda la gente que ha trabajado en el Teatre Lliure, pero solo tienen ficha las personas que han participado en más de dos producciones.

150 dramaturgias Se consideran de este ámbito los manuscritos originales y los textos finales de las piezas antiguas, las copias para censura, las versiones, las notas de dirección, los subtítulos, las partituras y particellas, etc. Si se quiere consultar un texto más actual, tendrá que escribirse a arxiulliure@teatrelliure.com para saber si está disponible y las condiciones derivadas de los derechos de difusión.

2.300 escenografías Se divide en dos gran bloques: por un lado, espacio escénico (planos, esbozos escenográficos, maquetas, teatrines, dosieres de regiduría, etc.). Y de la otra, vestuario y diseño de personajes (figurines, accesorios, pelucas, documentos de trabajo, vestuario, títeres y máscaras...).

40.000 fotografías Este apartado incluye todas las fotografías, ya sean en blanco y negro o en color, y las hojas de contacto. Pueden ser retratos, fotos de ensayo, de función, etc.

200 documentos Se consideran documentos los objetos y trofeos, documentos especiales (de carácter conmemorativo, didáctico, etc.), actas de reuniones, estatutos, manifiestos, dibujos de las sedes del Teatro Libre, libros de cuentas, registros de préstamos, y otros...

1.600 coleccionables Se incluyen todo aquellos materiales impresos como por ejemplo carteles o entradas, folletos, postales, *flyers*, programas artísticos, programas de mano (en papel y digitales)…

2.600 multimedia Consta de filmaciones y videos relacionados con los espectáculos (tráileres, *teasers*, entrevistas), grabaciones sonoras de entrevistas, músicas y videos enteros de espectáculo (en este caso, el visionado puede hacerse bajo demanda y sujeto a las restricciones de los derechos de difusión). Las grabaciones no son siempre de alta calidad, a veces se han realizado solo con cámara fija para registro interno.

5.300 premsa Por ahora se incluyen las compilaciones de prensa antiguas, con artículos, entrevistas, reportajes, críticas y publicidades, hasta el 1993. Este apartado también contiene los dosieres de prensa elaborados por el Lliure relacionados con las producciones.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Catalogación de rostros

El reconocimiento facial de los rostros que aparecen en el fondo fotográfico del Teatre Lliure, que cuenta con más de 47.000 fotografías capturadas desde 1976 hasta la actualidad, está siendo una tarea a caballo entre la inteligencia artificial y la inteligencia natural.

Esta experiencia con el fondo fotográfico del Teatre Lliure, en esencia, ejemplifica una relación simbiótica entre ambos tipos de inteligencia. La participación del equipo humano del Teatre Lliure en la catalogación enriquece los metadatos de la colección fotográfica a la vez que alimenta la base de datos de referencia que utiliza el algoritmo, poniendo en valor el conocimiento interno como el timón de las experiencias que incluyen inteligencia artificial.

¿Cuáles son las implicaciones de este proyecto? ¿Qué podemos aprender de esta experiencia, que pueda resonar a las instituciones con vocación pública? En esta comunicación, desde el engranaje interno del Teatre Lliure, compartiremos nuestro último proyecto de catalogación desde una mirada técnica y experiencial, explorando la relación de retroalimentación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Dando especial atención al potencial artístico de la aplicación de estas tecnologías dentro de las instituciones culturales y al factor juego.

Anabel de la Paz y Marc Folia

MÁS INFO
El rastro del rostro: catalogación con herramientas de reconocimiento facial en el Teatre Lliure

https://riunet.upv.es/handle/10251/189784

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Acceso al Arxiu

En el espacio digital del Arxiu puede consultarse qué material conserva el Teatre Lliure de los diferentes espectáculos presentados en sus salas y en otras.

Estos documentos pueden verse directamente, salvo algunos sujetos a derechos, para los cuales se tiene que hacer una petición llenando un formulario. Son sujetos a este procedimiento para respetar la normativa vigente sobre la propiedad intelectual y los derechos de autor, regulados al Real Decreto Legislativo 1/1996 del 12 de abril, según el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, como también la normativa en lo referente a los derechos de imagen, regulada en la Ley Orgánica 1/1982 del 5 de mayo sobre la protección civil del Derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen.

Es decir, algunos materiales serán visibles directamente por las personas usuarias sin necesidad de pedir un permiso previo. En cambio, otros serán accesibles bajo demanda vía formulario y podrán ser consultados únicamente con fines pedagógicas, académicas y/o culturales. En estos casos, cuando se autorice la visualización, el Lliure facilitará un enlace mediante el cual podrá realizarse la visualización. Este material no podrá descargarse y estará disponible únicamente de forma temporal.

Todos los documentos del Arxiu se acompañan de un breve texto que detalla las condiciones de visualización y/o de uso permitidas.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Dilluns d'Arxiu

El Arxiu Lliure, además de la plataforma digital, tiene también un espacio físico en la sede del Teatre Lliure de Montjuïc. Un espacio donde se guarda una pequeña muestra de la documentación que se puede encontrar en el archivo digital y que está abierto al público cada lunes para hacer consultas, aportar datos o participar en la catalogación de retratos. A partir de la temporada que viene, este espacio tendrá una programación propia.

Los Dilluns d'Arxiu tienen también una réplica en el Instagram del Teatre Lliure. Desde hace dos años, cada lunes es publica una anécdota relacionada con algún material del archivo. Pueden recuperarse con la etiqueta #ArxiuLliure.

HORARIO DE ATENCIÓN PRESENCIAL
El lunes de 8 h a 14 h y de 14.30 a 16.30 h.

DIRECCIÓN
Teatre Lliure. Montjuïc
Pg. Santa Madrona, 40-46
Pl. Margarida Xirgu, 1
08004 Barcelona

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Venta de material

Durant su trayectoria, el Teatre Lliure ha editado programas artísticos de algunas producciones propias. Se trata de una publicación que permite llevarse a casa los textos de autores clásicos y contemporáneos de todo el mundo tal como han sido representados en nuestros escenarios, o bien un álbum fotográfico del montaje con los datos artísticos correspondientes y una introducción a la puesta en escena.

Pueden obtenerse los programas artísticos por 4 € (álbum), 6 € (álbum + texto) y 8 € (álbum + texto Temporada 11/12). Las librerías tienen un 20 % de descuento.

El Lliure ha editado también publicaciones especiales relacionadas con algún artista vinculado al teatro, como Cesc Espluga o Fabià Puigserver, y con su trayectoria, (*Teatre Lliure 76/87* i *Teatre Lliure 76/06*, en ocasión del décimo y trigésimo aniversario del teatro). Todos los volúmenes están también a la venta a precios entre los 15 € y los 20 €.

También hay disponibles (a 6 €) los *DDT, Documents de Dansa i Teatre*, una publicación ya extinguida que recoge artículos, conversaciones y otros materiales teóricos entorno los espectáculos del Teatre Lliure a partir del 2003.

Puede consultarse la disponibilidad por correo electrónico a arxiulliure@teatrelliure.com

Sala de prensa

Para descargar todos los materiales informativos (dossiers, notas de prensa, vídeos, fotos) o tener acceso a material de referencia (listas de reproducción, etc.)

www.teatrelliure.com/es/sala-de-premsa-arxiu-lliure

CONTACTO PRENSA
Mar Solà
M. 675 449 886
premsa@teatrelliure.com

entitat concertada amb

Ajuntament de Barcelona

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Gobierno de España · Ministerio de Cultura y Deporte · inaem

Diputació Barcelona

Barcelona Capital Cultural i Científica

membre de

mitos21

la Red de Teatros, Auditorios y Circuitos de titularidad pública

apropa cultura

amb la col·laboració de

Sabadell Fundació

Estrella Damm

mitjans patrocinadors

La Vanguardia

Time Out Barcelona

mitjans col·laboradors

3

Catalunya Ràdio

33

iCat

amb el suport de

Fundació TMB

Família Torres

entitats col·laboradores

TR3SC El Club de Cultura

Biblioteques de Barcelona

En Residència Creadors als instituts de Barcelona

institut ramon llull

convenis de col·laboració amb

Diputació Barcelona | Institut del Teatre

FilmoTeca de Catalunya

Associación de Autores de Iluminación

Ad'EC Associació d'Escenògrafs de Catalunya

esmuc

PaLLaSSoS SeNSe fRoNTeReS · PaYaSoS SiN fRoNTeRaS · cLoWNS WiTHout boRDeRS · Ajuda Humanitària des de les Arts Escèniques

Casal dels Infants

amics de la gent gran · Des de 1987 en bona companyia

arrels fundació

UOC Universitat Oberta de Catalunya

CAMPO

Mobile World Capital Barcelona

5G Barcelona

Màster Oficial CRIC Construcció i Representació d'Identitats Culturals

Universitat de Barcelona

dansa metropolitana

Biblioteca de Catalunya

Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona Adscrit a la UAB

HOFMANN