

Rapport d'activité 2021

La Gaîté Lyrique
Musiques & futurs alternatifs

3 bis rue Papin, 75003 Paris

 Ville de Paris
PARIS Établissement culturel
de la Ville de Paris

gaite-lyrique.net
[@gaitelyrique](https://www.facebook.com/gaitelyrique)

⑥

En 2011, à l'initiative de la Ville de Paris, naissait le projet un peu fou de consacrer un lieu aux nouvelles cultures populaires, aux artistes en émergence et aux pratiques numériques. Un lieu culturel qui serait tourné vers l'avenir, qui accueillerait les innovations et les hybridations en tout genre, pluridisciplinaire et résolument inclusif, démythifiant notre rapport à la culture et au savoir.

Une décennie plus tard, en 2021, la Gaîté Lyrique est devenue ce lieu-média explorant les cultures post-internet. De nouvelles écritures et modes de narration ont émergé au cours de ces dix années, avec leurs codes, leurs formes et leur langage. L'interdisciplinarité prime. Le code informatique devient une forme d'art. Le « mélange », le mix et le remix se croisent. L'art génératif émerge. L'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, le son binaural, les NFT et les métavers interrogent et rendent possibles de nouvelles écritures artistiques.

En explorant ces pratiques, la Gaîté Lyrique est devenue le lieu de la nouvelle génération. 45% de ses publics a moins de 30 ans, et 90% du public est prescripteur du lieu. Elle rend compte des formes culturelles, des interrogations, des récits d'une époque et d'une génération qui est en train de dessiner le monde dans lequel nous allons vivre, qui, par sa culture, ses références, et *“par les œuvres qu'elle produit, révèle la vision intérieure qui nous guide en tant que peuple”*, selon les mots de Lyndon B. Jonhson.

Mais il faut aller débusquer ces pratiques qui émergent en marge de l'institution. Souvent populaires, elles naissent dans la rue, dans des lieux hors circuit, dans des communautés, parfois hyper spécialisées, cloisonnées entre elles avec leurs règles, leurs codes, leur champ lexical propre.

Depuis 10 ans, le rôle de la Gaîté Lyrique est de témoigner de ces cultures populaires et de rendre accessible au plus grand nombre ce qui constitue peu à peu nos nouvelles références culturelles communes, pour ensemble faire société.

Ainsi, même si cette année anniversaire a été marquée, une fois encore, par la crise sanitaire et des fermetures à répétition, la Gaîté Lyrique n'a pas fléchi dans ses missions. En témoignent les scores de fréquentation sur place et en ligne que nous avons atteint: malgré plusieurs mois de fermeture sur l'année, nous avons accueilli autant de personnes en 2021 qu'en 2019 et cela grâce au succès de notre programmation, notamment l'exposition-expérience *Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière – Olivier Ratsi*, l'ouverture d'un nouvel espace d'exposition au 1er étage avec l'installation immersive *Détour* de Visual System, le nouveau cycle de battles de danse Body Movin', et les festivals de l'automne. De même, la programmation en ligne déployée à l'automne 2020 avec [Plein Écran] s'est déployée en 2021 de manière singulière sur le site de la Gaîté Lyrique mais également sur les réseaux sociaux, générant des millions de vues en quelques mois.

Depuis 2011, la Gaîté Lyrique explore cette ère de machines qui met nos sociétés face à des défis écologiques, géopolitiques, éthiques au fur et à mesure que nous digitalisons nos vies. Guidés par les artistes et les chercheurs, nous mettons en lumière des modèles alternatifs qui doivent nous permettre de nous projeter dans l'avenir avec optimisme. C'est là le rôle de la Gaîté Lyrique que de faire le récit enthousiaste d'un monde en transformation, plus inclusif et plus durable.

C'est la raison pour laquelle nous avons renouvelé, cette année, le projet de petits déjeuners solidaires et culturels avec la Chorba et la Fondation Armée du Salut, en élargissant le dispositif en partenariat avec quatre nouveaux établissements culturels ; que nous avons ouvert une nouvelle formule de brunch les week-ends avec le traiteur solidaire Bandes de Cheffes ; et que nous avons revu cette année l'accessibilité des espaces de la Gaîté Lyrique.

C'est également mus par cette conviction que nous avons, à l'automne 2020, formalisé nos engagements en matière de RSE et lancé un important chantier de transition écologique. Le but: maîtriser et réduire notre empreinte environnementale dans notre fonctionnement courant, structurer et former les équipes, faire de la Gaîté Lyrique un lieu d'expérimentation et de partage de solutions, et construire des récits enthousiasmants d'une société bas carbone. Ainsi, plusieurs mesures ont été prises

en 2021, dont le lancement d'un bilan carbone et d'un diagnostic écoflux, la maîtrise de nos outils de communication, la chasse au plastique à usage unique, la mise en place d'une restauration sourcée, locale et bio, une programmation plus fortement engagée sur ces questions environnementales, l'investissement des équipes au sein des réseaux professionnels SMA, Fedelima et Ville de Paris pour sensibiliser et accompagner les acteurs et actrices de la filière musiques actuelles sur ces sujets de transition écologique, et particulièrement dans le domaine numérique.

En définitive, depuis 10 ans, la Gaîté Lyrique a conscience de sa responsabilité envers toutes les générations, et particulièrement envers les nouvelles, d'être un lieu d'inspiration, qui stimule la créativité et l'imagination de chacun et chacune, qui permet d'ouvrir le champ des possibles. Un lieu de fête qui inspire autant qu'il donne les moyens à tous et toutes de vivre et de désirer demain. Reflet de ce rôle que nous endossons, l'action culturelle de la Gaîté Lyrique a permis, en 2021, d'accompagner deux fois plus d'élèves qu'en 2019 avec le double de projets.

À l'heure de ces 10 ans de Gaîté Lyrique, je veux saluer le travail et la conviction de toute une équipe, avec laquelle nous avons eu l'audace et la créativité de nous réinventer sans cesse, sous l'œil bienveillant et avec le soutien de la Ville de Paris, comme en témoigne les pages qui suivent.

Jean-Dominique Secondi
Président de la SEGL

Sommaire

1. Un projet institutionnel et artistique engagé	10
1.1 Le projet de la Gaîté Lyrique	10
1.2 La politique artistique en 2021	10
1.3 Les engagements face à la crise sanitaire	11
2. [Plein Écran]: garder le lien en ligne	14
2.1 Culture Club	14
2.2 Body Movin'	15
2.3 Il était des voix	15
2.4 Laboratoire·s	16
2.5 Twenty Five	17
2.6 Capitaine futur	18
2.7 F.A.M.E	18
3. In situ : une programmation pour se retrouver, défricher et se rassembler	24
3.1 <i>Heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière</i> – Olivier Ratsi	24
3.2 Les Ailleurs	24
3.3 <i>Détour – Visual System</i>	24
3.4 Paris Electronic Week	26
3.5 Rencontres ArTeC	27
3.6 Nova Materia	27
3.7 Paris Podcast Festival	28
3.8 Mon Premier Festival	29
3.9 ARTE Concert Festival	29
3.10 Portfolio	30
3.11 Pitchfork Music Festival Paris	30
3.12 Marathon!	30
3.13 Body Movin'	31
3.14 Capitaine futur	34
4. Les résidences de soutien à la création artistique	38
4.1 Les résidences artistiques	38
4.2 L'espace de travail partagé	42
5. Une action culturelle renforcée qui ouvre le champ des possibles	46
5.1 Un projet pédagogique plus lisible et plus ambitieux	46
5.2 De nouveaux rendez-vous Capitaine futur pour les enfants	46
5.3 De nouveaux dispositifs pour déployer la culture du partage pour les plus grands	47
5.4 Des petits-déjeuners culturels pour les Parisiennes et Parisiens les plus précaires	48
6. C'est déjà demain : les nouveaux projets	52
6.1 Un nouvel axe de programmation et un premier étage repensé	52
6.2 De nouvelles offres pour les entreprises	52
7. Les publics, au centre des questionnements	56
7.1 La fréquentation in situ	56
7.2 Une audience en ligne en plein essor	58
7.3 La programmation de la Gaîté Lyrique plébiscitée dans les médias	60
7.4 Une nouvelle stratégie marketing au service des publics	61
8. Vers un modèle d'organisation plus responsable	64
8.1 Un programme précurseur sur le plan environnemental	64
8.2 Une politique sociale en constante amélioration	66
8.3 Une ambition sociétale exprimée	66
9. La stabilité économique de la Gaîté Lyrique	70
9.1 Bilan financier	70
9.2 Les coûts fixes	72
9.3 Les ressources humaines	72
9.4 La politique d'investissement	74
10. Les partenaires	76

1. Un projet institutionnel et artistique engagé

1.1 Le projet de la Gaîté Lyrique

La Gaîté Lyrique est un lieu média: un lieu vivant, In Real Life, de prospection, de prescription, de soutien à la création, de production et de diffusion pour tous les publics. Hier le champs des arts numériques, aujourd’hui les cultures post-Internet, mais toujours ces cultures ou contre-cultures nées ou transformées par la viralité des réseaux, les pratiques de Do It Yourself et de conception collaborative, à l’intersection entre l’art, les enjeux de société et les nouvelles technologies. La Gaîté Lyrique explore des mouvements souvent populaires, toujours émergents, parfois de pointe. Récits d’anticipation, futurs alternatifs ? La Gaîté Lyrique souhaite mettre en scène ces nouvelles formes artistiques pour les rendre accessibles au plus grand nombre.

Pour y parvenir, la Gaîté Lyrique explore le champ de la musique, mais aussi les danses post-Internet, ces danses qui naissent et se partagent sur la toile, le podcast et le jeux vidéo qui transforment les modes de narration, la réalité virtuelle qui renouvelle notre perception du monde, le design qui sert à présent à dessiner l’avenir, ou les modèles de création nés de la blockchain. Ce sont en définitive toutes les formes artistiques qui dessinent la création de demain. Nous investiguons ces différentes pratiques à travers quatre type d’approches qui traversent l’ensemble de nos programmes :

- Un lieu d’expérience artistique à travers une programmation multi formats de concerts, de spectacles, de performances, d’expositions, etc. qui invite chacun et chacune à devenir le témoin des audaces de notre époque, en mettant en lumière ces cultures populaires qui ont émergé ou qui se sont transformées avec Internet et les nouveaux supports technologiques. L’ambition est de rendre sensible, de donner à entendre, à voir, à toucher, à savourer ces pratiques artistiques post-Internet qui traversent notre époque, pour mieux comprendre ces nouvelles données et leurs dimensions culturelles, à travers notamment des expériences « phytiales » (associant physique et digital), pratiques, ludiques, narratives et critiques.

- Un terrain de création et de prospection à travers des conférences, des performances, des résidences de recherche et de création, associant artistes, chercheurs et chercheuses, entreprises et citoyennes et citoyens, pour permettre à chacun et chacune de mieux déchiffrer les enjeux de société et d’imaginer, dès aujourd’hui, des pistes d’innovation pour dessiner un avenir désirable et enthousiasmant façonné à la fois par l’art et les nouvelles technologies.

- Un espace d’expérimentation, d’apprentissage et d’initiation aux nouveaux domaines de savoir-faire à l’ère post-Internet à travers des ateliers et des masterclasses. La Gaîté Lyrique souhaite permettre à chacun de découvrir, de s’initier et d’expérimenter les nouveaux outils de création à l’ère d’Internet et des nouvelles technologies numériques.

- Un lieu de fête inclusif pour s’amuser et se détendre ensemble, à travers une programmation de rendez-vous festifs en soirée (ball, battle, clubbing, etc) et en s’appuyant sur son offre de brunch et de bars. Dans un monde qui se virtualise, nous souhaitons proposer, un espace physique réel de « gaîté », un lieu ouvert et stimulant en plein cœur de Paris, où l’on peut venir se détendre, s’amuser, partager, échanger, et collaborer avec des artistes, des chercheurs et des chercheuses, des geeks, des familles, etc.

1.2 La politique artistique en 2021

Après une année aux airs d’apocalypse, retirés physiquement dans l’intimité par les confinements successifs, nous avons, pour pallier l’isolement ou pour contrer nos peurs originelles d’invisibilité, fait l’expérience d’une explosion inouïe de la production d’images. Hégémonique dans nos vies numériques, mise en circulation telle une matière première, l’image a changé de statut. Elle devient un véritable instrument de soft power, toujours prête à convoiter et chiffrer notre temps d’attention disponible. Car cette « pandémie des images » pose paradoxalement un voile sur nos yeux, obstruant notre compréhension, aveuglant notre orientation. Certaines images sont invisibles tandis que d’autres, favorisées par les algorithmes, deviennent omniprésentes et voilent tout le reste.

C’est dans ce contexte que la Gaîté Lyrique envisage cette nouvelle saison, en plaçant l’ensemble de sa programmation pluridisciplinaire sous le signe polysémique et imagé du [Dé]voilement. Pour lever le voile sur la confusion qui nous entoure, la Gaîté Lyrique propose une approche éclairante de notre monde médiatisé, en proie à une charge d’informations virales qu’il nous faut sans cesse décoder, et parmi laquelle la surexposition du soi nous rappelle, plus que jamais, la précieuse nécessité d’un droit à l’opacité et à l’intimité. Je suis vu donc je suis ?

Le collectif Visual System, lui, propose *Détour*, une sculpture tridimensionnelle audiovisuelle de laquelle on ne peut – justement – se détourner. Avec Capitaine

futur, la programmation art-orienté-enfants de la Gaîté Lyrique, c’est dans l’*Entr’Espace* d’un univers fictif qu’il faudra se plonger pour retrouver le sens des mots et des images. Aussi les concerts, les festivals, les battles de danses, les talks et les projets hybrides de la Gaîté Lyrique, souvent issus des nouvelles écritures et des expériences immersives, font émerger les contrechamps de pratiques méconnues, en les mettant à la portée de tous et toutes.

Tandis que notre régime – en apparence soft – d’ultra visibilité incite toujours plus à performer une identité sur les réseaux, de construire de la valeur sur une culture chiffrée des vues et des likes, cette programmation propose des outils pour ne pas céder aux dérives d’une auto-surveillance généralisée et de la marchandisation de tout, à commencer par soi. Au fil de cette saison, en questionnant une culture audiovisuelle aussi envoûtante qu’inquiétante, la Gaîté Lyrique imagine des manières de ne pas tout dire et de ne pas tout montrer, de façon à laisser place à l’ambiguïté et à l’ambivalence, là où se nichent le plaisir et l’imprévu. De quoi peut-être, nous l’espérons, déjouer les faux scénarios d’apocalypse, dont l’étymologie signifie... « dévoilement ».

1.3 Les engagements face à la crise sanitaire

Pendant la crise sanitaire et les confinements successifs, la Gaîté Lyrique se réinvente tout en gardant le cap de ses missions auprès des publics et des communautés artistiques. Cette transformation trouve rapidement une direction avec plusieurs objectifs.

La Gaîté Lyrique vient en soutien des personnes les plus durablement touchées par la crise

- Les artistes que la crise a violemment touchés : tous les engagements artistiques sont payés. Les espaces de la Gaîté Lyrique sont plus largement mis à leur disposition pour des résidences longues (notamment grande salle, R1, R-1). Des commandes sont également passées.

- Plus largement, les personnes dont la crise sanitaire a accru la précarité : des petits-déjeuners solidaires sont organisés avec La Chorba et la Fondation Armée du Salut. Une collecte de vêtements et de biens de premières nécessités pour les femmes sans domicile est mise en place avec l’Association Aurore et le Carreau du Temple.

- La Gaîté Lyrique met en place un brunch avec Bande de cheffes, service de restauration solidaire et responsable dont l’objectif est de permettre à des femmes exilées d’exercer leur savoir-faire, la cuisine, et de leur faciliter un accès à la vie professionnelle et à l’indépendance.

La Gaîté Lyrique élargit son action de lieumédia, de prospection, d’information et de sensibilisation à ces nouvelles pratiques artistiques et culturelles post-internet au-delà des ses murs, auprès d’un public plus large mais aussi plus distant :

- En imaginant d’autres formes de récits, d’autres modes d’appropriation notamment : en ligne avec le programme Plein Écran. Impact : 944K vues cumulées.

- En poursuivant nos actions culturelles notamment auprès des scolaires. Impact : 23 projets accueillis (vs 16 en 2019), 770 participants (vs 357), une journée d’étude pédagogique et un festival Capitaine futur à l’été.

- En créant des formats Gaîté Lyrique dans d’autres lieux culturels permettant à des publics jeunes, fréquentant peu les musées, de découvrir d’autres lieux culturels.

La Gaîté Lyrique fait évoluer ses pratiques internes dans le sens d’un modèle d’organisation, de production et de diffusion plus responsable sur le plan social, sociétal et environnemental, tout particulièrement dans le domaine numérique :

- Volet environnemental (voir chapitre 8.1)

- Volet sociétal et social et social (voir chapitre 8.2)

2. [Plein Écran]: garder le lien en ligne

En 2021 plus encore qu'en 2020, la culture a payé un lourd tribut aux conditions sanitaires. Comment, sans public, diffuser les pratiques issues de cultures contemporaines non écrites? Pour tenter de répondre à cette question, la Gaîté Lyrique a proposé de se retrouver en ligne pour une série de rendez-vous mêlant musique, danse, podcasts, technologies et cultures post- internet, et qui se sont affichés en mode [Plein Écran]. Ce nouveau label de la Gaîté Lyrique invite à penser autrement les concerts, performances et rencontres pour réinventer les manières d'être et de faire ensemble, pour continuer de s'engager artistiquement et politiquement, le tout à travers les réseaux sociaux et une plateforme créée pour l'occasion sur le site de la Gaîté Lyrique. En mettant la technologie au service à la fois des artistes et des publics, [Plein Écran] souhaite ainsi permettre au plus grand nombre de vivre à distance de nouvelles expériences artistiques, et de garder un lien avec les communautés invisibilisées et délaissées par la crise sanitaire: scène électronique, LGBTQI+, etc. Au-delà de simples événements filmés, [Plein Écran] propose d'augmenter les captations en proposant de découvrir, comprendre et approfondir certaines problématiques soulevées par les artistes et leur travail, avec un objectif toujours aussi clair pour la Gaîté Lyrique: mieux comprendre le monde d'aujourd'hui.

2.1 Culture Club

Le secteur musical est sans doute celui à avoir le plus directement souffert de la crise sanitaire. Salles vides, plus de spectateurs et de spectatrices... On a éteint la musique live. Quelle a été l'alternative? Seul internet permet aujourd'hui de maintenir ce lien entre artistes et publics. La Gaîté Lyrique a donc ouvert sa Grande salle aux musiciens et musiciennes qui l'entourent, aux artistes électroniques en mal, elles et eux aussi, de basses et de BPM.

Culture club a été pensé comme une solution de soutien à la scène électronique pour garder un lien avec les publics, en attendant de pouvoir les accueillir à nouveau. Chaque mois, une invitation a été faite à un collectif qui fait bouger les lignes de la nuit parisienne, et qui se trouve aujourd'hui en position de représenter une communauté toute entière, qu'elle soit électronique, LGBT+ ou plus largement et simplement musicale.

Une fois par mois également, la Gaîté Lyrique a proposé une programmation centrée autour de jeunes artistes issus de la nouvelle scène électronique française.

Ils et elles nous ont montré comment, malgré cette époque maudite pour la musique, la création reste encore bien vivante.

<u>27.02.21</u>	<u>08.05.21</u>
Carin kelly [DJ set] + J-Zbel [live] + Ténèbre [live hybrid A/V]	Carte blanche à 75021 avec Maoupa Mazzocchetti & The UXY Dosing Orchestra [live] + Moresounds [live] + Violeta West [DJ set]
<u>06.03.21</u>	<u>05.06.21</u>
Carte blanche à Barbi(e) turix avec Azo [live] + Lucie Antunes [live] + Rag B2B Anais Leszcynska [DJ set]	Carte blanche à Subtyl avec Munsinger [live] + Sina XX [live] + u.r.trax [DJ set]
<u>14.03.21</u>	<u>29.03-07.04.21</u>
Carte blanche à l'Union des cultures festives LGBTQ+ avec Calling Marian [live] & Kindergarten [performances] + Cheetah [DJ set] + Jaëss [live] + Rouge Mary [live]	Finale Prix Pernod Ricard Live Music, avec Gaétan Nonchalant + Kiara Jones + Coco Bans + Annie Burnell + Dirts + Murman Tsuladze + Thérèse + Genoux Vener + Structures + La Battue
<u>27.03.21</u>	<u>Tables rondes:</u>
Grand V [live] + Raär [live] + Sunareht [live]	#1 La précarité des artistes queer pendant la pandémie avec Manifesto XXI et Barbi(e)turix
<u>17.04.21</u>	<u>#2 Bâtir nos futurs (festifs)</u> avec Thémis Belkhadra
Jennifer Cardini B2B Curses [DJ set] + Kendal [DJ set] + Pablo Bozzi [live]	
<u>24.04.21</u>	
Carte blanche à Dure Vie avec La Mamie's [DJ set] + Oden & Fatzo [live] + Tryphème [live]	

2.2 Body Movin'

"Let me get some action from the back section, we need body rocking not perfection" dit le morceau *Body Movin'* des Beastie Boys. Il donne son nom à ce programme qui célèbre les danses issues de pratiques communautaires et les danses de club qui se sont démocratisées depuis une dizaine d'années grâce aux réseaux sociaux. En 2021, les danses non écrites et non-académiques sont de plus en plus populaires auprès des jeunes générations – notamment grâce à TikTok. Elles leur permettent d'affirmer un style, une identité, ou simplement de créer du lien et des rencontres.

Il s'agit, pour les rendez-vous *Body Movin'*, de réunir les acteurs et actrices de ces différents mouvements de danse – vogue fem, waacking, dancehall et afro – puis de comprendre leurs enjeux et leurs origines, d'en apprendre les mouvements, et bien sûr de voir les meilleures danseurs et les meilleures danseuses s'affronter autour de battles enflammées. Le tout, présenté par Vinii Revlon et Shylee, icônes de ces danses issues de la marge et enfin devenues virales. Sur les réseaux sociaux de la Gaîté Lyrique, les quatre épisodes de *Body Movin'* ont aussi été accompagnés de contenus courts, notamment une série d'interviews à propos de chaque danse, ainsi qu'une série de tutos pour apprendre certains gestes et pas de danse emblématiques depuis chez soi...

<u>22.05.21</u>	<u>26.06.21</u>
Body Movin' waacking Jury, avec Mariana Benenge, Mounia Nassangar et Boubou Belbak. DJ: Kiddy Smile	Body Movin' vogue fem Jury, avec Keiona Revlon, Rheeda LaDurée et Nikki Gorgeous Gucci. DJ: Kiddy Smile
<u>29.05.21</u>	<u>03.07.21</u>
Body Movin' dancehall Jury, avec Lil GBB, DHQ Shisha et Camron One-Shot. DJ: Kymra	Body Movin' afro Jury, avec Adja Biuty, Faciné et Yaps. DJ: Kymra

2.3 Il était des voix

Inscrite dans une longue histoire de l'audio, la Gaîté Lyrique a souhaité créer un podcast en s'associant au Paris Podcast Festival, pour marquer son engouement autour des nouvelles écritures sonores. Le podcast est apparu comme une réponse tangible à cette période exceptionnelle pour faire entendre les voix de tous et toutes, faute de pouvoir accueillir les publics pendant la crise sanitaire. Ce podcast, la Gaîté Lyrique l'a intitulé *Il était des voix*. À écouter en ligne chaque mois, il fait entendre la voix des personnes invisibilisées par les discours dominants. Présenté par Camille Diao, co-programmé avec le Paris Podcast Festival et réalisé par Sonique - Le Studio, il fait écho à l'engagement de la Gaîté Lyrique pour les voix trop souvent oubliées, les territoires hors champ. *Il était des voix* est disponible sur [Plein Écran] et sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts.

<u>30.01.21</u>	<u>17.05.21</u>
#1: Les corps en révolte avec Anne-Sophie Lebon + Elena Chamorro + Pierre Le Damany + Redwane Telha	#5: À travers champs avec Maxime Verdin + Chloé Wibaux + Benoît Coquard
<u>22.02.21</u>	<u>04.06.21</u>
#2: Voix d'ici et d'ailleurs avec Julie Lafitte + Nadia Slimani + Philippe Blanchet	#6: Faire entendre la rue avec Brice Andlauer et Yann Plantier + Anne-Sophie Lepicard + Claire Lajeunie
<u>15.03.21</u>	<u>12.07.21</u>
#3: Nos esprits indociles avec Alix Philippot, Baptiste Dupin & Samuel Ossant + Fabienne Laumonier + Jean-Victor Blanc	#7: Des histoires radicales avec Aurèle Jacquot + Sarah Lefèvre, Pierre Chaffanjon, Charlie Dupiot et Ivan Vronsky + Maud Benakcha
<u>26.04.21</u>	
#4: Histoires de nos aînés avec Julien Cernobori + Marie Missé + Serge Guérin	

2.4 Laboratoire-s

Ce programme emblématique de la Gaîté Lyrique explore les rapports entre technologies, arts et société. Son but? Appréhender la complexité du monde contemporain en offrant une boîte à outils pour agir collectivement. Le Laboratoire est un espace critique des technologies qui rend visible les recherches des artistes et des universitaires par des rencontres, des projections, des conférences et des performances. Il éclaire les enjeux citoyens de notre société numérique, porte nos questionnements, fait émerger d'autres imaginaires du futur.

La généralisation du passage en ligne de nos vies nous a permis de rester en contact malgré le recul de ce que l'on pourrait tristement nommer «la vie en personne». Mais elle ouvre aussi de nouveaux questionnements (comment repenser des pans entiers de nos cultures et des économies qui les soutiennent?) et signale l'importance de ceux dont on ne se préoccupait encore pas assez (surveillance à tous niveaux, intelligence artificielle développée plus vite que les réponses aux questions d'éthique qu'elle soulève...). Alternant analyses de ces difficultés et découverte d'alternatives émergentes, le Laboratoire de la Gaîté Lyrique fait se croiser recherches artistiques et scientifiques pour mieux déchiffrer un futur déjà très présent.

Chaque mois, la Gaîté Lyrique a proposé deux talks diffusés en direct qui permettent de découvrir ces pensées en mouvement et offrent l'opportunité d'une discussion avec celles et ceux qui dévoilent d'autres horizons: on a été évoqués les réseaux d'entraide de pair-à-pair, les savoirs traditionnels africains incarnés dans les technologies de communication, l'éthique de l'IA et l'explosion du crypto-art.

Programme

<u>28.01–17.06.21</u> Cycle Étudier les cultures du numérique: Éthique & AI Avec la sociologue Anna Jobin, la sociologue Angèle Christin, la philosophe Shannon Vallor ou encore Lilly Irani (Institute for Practical Ethics, UCSD et AI Now)	<u>25.02.21</u> Care-to-care avec Marina Sitrin et Cassie Thornton	<u>18.03.21</u> Réaliser un urbanisme sonique: à l'écoute de la vie non humaine, en partenariat avec Théâtre Mundi & IRIS (EHESS)
<u>28.01.21</u> Vers une convergence de l'éthique de l'IA ecnEHESS Éthique & AI #1 avec Antonio Casilli; Anna Jobin et Paolo Cirio	<u>06.05.21–10.06.21</u> Cycle La révolution sera tokenisée	<u>06.05.21</u> NFT, qu'est ce que c'est? La révolution sera tokenisée #1 avec Jake Brukhman + Alex Masmej
<u>11.03.21</u> Les algorithmes en pratiques: de l'éthique à l'ethnographie ecnEHESS Éthique & AI #2 avec Antonio Casilli, Angèle Christin et Yonatan Miller		<u>10.06.21</u> Les NFT révolutionnent-ils l'art contemporain? La révolution sera tokenisée #2 avec María Paula Fernández, Ed Fornieles, Stina Gustafsson et Peter Holsgrave
<u>20.05.21</u> Technology's moral debt ecnEHESS Éthique & AI #3		
<u>17.06.21</u> It takes a culture to raise an AI ecnEHESS Éthique & AI #4		

2.5 Twenty Five | 04.03.21

La Gaîté Lyrique et Jam se sont associés pour créer un nouvel évènement: Twenty Five, Les 25 prochaines années par les moins de 25 ans. Abdelilah Laloui, Anaïde Rozam, Bilal Hassani, Camille Etienne & Solal Moisan, CamilleTeSigne, Charlotte Abramow, Elise&Julia, Fatima Daas, Hugo Décrypte, Le cul nu, Shigo Ladurée et Vinii Revlon...Twenty Five a tendu le micro aux jeunes de moins de 25 ans pour leur permettre de raconter de nouveaux imaginaires, réfléchir et s'engager concrètement vers une société nouvelle. Quelle est leur vision du monde? Quel avenir leur semble désirable? Comment elles et il ont déjà pris la mesure de leur rôle à jouer et de leur responsabilité?

2.6 Capitaine futur sur [Plein Écran]

Cette saison, Capitaine futur, figure de la programmation famille de la Gaîté Lyrique, a changé d'ère : iel a bifurqué dans le Digitocène, à la fois paysage aléatoire et moment de régénération, où tout est à apprendre. Alors que la Gaîté Lyrique ne pouvait plus accueillir ses expéditions in situ, Capitaine futur s'est déployé tout à la fois dans la ville et en ligne, à la rencontre des enfants, de leurs parents et de leurs enseignantes et enseignants, le tout au sein de la programmation [Plein Écran].

De ce vaste territoire numérique, Capitaine futur a rapporté des trésors entre imagination, science et poésie du langage, en compagnie d'artistes et de partenaires, fidèles acolytes d'exploration. Fondés sur nos capacités d'agir, de voir ou de sentir, les nouveaux rendez-vous hebdomadaires de Capitaine futur, tous les mercredis à 16h30, ont invité les enfants à expérimenter et à voyager pour mieux comprendre ce monde connecté qui change à toute allure.

Les Contes à paillettes

Chemin faisant dans le Digitocène, Capitaine futur détecte sur son tableau de bord une constellation de Paillettes éphémères qui ne veulent plus vivre cachées... iel était une fois de grandes, bienveillantes et folles créatures... Nos drag queens préférées – La Déliche, Maria Molarda, Princess Prout et Tata Foxie – occupent tous les recoins de la Gaîté Lyrique pour retransmettre sur le wild wild web leurs histoires inclusives et décalées. Des histoires où ce n'est pas forcément le prince qui sauve la princesse, où les héros ont le droit de pleurer et les héroïnes de parcourir le monde. Ces récits ouvrent de nouveaux horizons, avec toute la gaieté dont nous avons besoin en ces temps incertains.

L'atelier du mois

En permettant aux enfants d'être au contact d'artistes-recherches qui créent, explorent, détournent inlassablement les technologies qui façonnent le monde, Capitaine futur travaille à repenser leur place dans les lieux d'art et d'enseignement mais aussi dans la société. Tissant la constellation des lieux art-technologie, Capitaine futur partage les ateliers en ligne les plus créatifs de la communauté francophone pour apprendre et bidouiller chez soi et faire la part belle à la production collective.

Fais des trucs

Capitaine futur se glisse dans l'atelier d'artistes de la Gaîté Lyrique pour pratiquer son activité préférée : faire des trucs. Face aux adultes parfois déboussolés par les changements rapides qu'induit le numérique, les enfants exploratrices et explorateurs ont le potentiel d'être des passeuses et passeurs. Capitaine futur les encourage à exercer ce super-pouvoir : en compagnie des artistes Marthe'Oh, Marc Mantelin, Kelyboy et bien d'autres, les enfants découvrent et s'initient aux pratiques et aux cultures post-internet. Ils sont bien sûr invités à expérimenter ces pratiques chez eux et à partager leurs créations.

Dans mon oreille

Le monde numérique n'est pas dénué d'affects, au contraire, il est plein de sens et de sensibilité. Capitaine futur propose aux enfants de toucher les arts et les médias du bout des oreilles avec une série de podcasts spécialement pensés pour elles et eux. Écouter, s'emparer des idées, empoigner le réel et l'imaginaire, pour raconter et se raconter. De son voyage en terre sonore, Capitaine futur choisit des podcasts et invite aussi à pratiquer pour mieux comprendre et s'approprier ces nouvelles narrations.

2.7 F.A.M.E | 18–25.02.21

En raison de la crise sanitaire, la 7e édition du Festival international de films sur la musique s'est déroulée exclusivement en ligne sur la plateforme mk2 Curiosity, pour une expérience réinventée et transformée, accessible dans toute la France. Avec de nombreux films en exclusivité française et mondiale et une compétition de documentaires musicaux, F.A.M.E a présenté un programme largement inédit: une quinzaine de films sur la musique, qui ont fait la part belle aux figures singulières, aux odyssées sonores, aux cultures marginales. Du dancefloor aux enjeux de société, il n'y a qu'un pas que FAME a continué de franchir en ligne en 2021, avec une programmation toujours curieuse du monde qui l'entoure. Prolongeant ainsi son pari: écouter le monde à travers son beat, ses break, et ses pulsations.

Commissaires de FAME: Olivier Forest et Benoît Hické.

Jury de l'édition 2021 de F.A.M.E:

- Amaury Chardeau, producteur à France Culture (émission Juke-Box)
- Ali Delici, directeur adjoint de l'Unité Arts & Spectacles d'ARTE France
- Audrey Jean-Baptiste, réalisatrice (*Fabulous*)
- Blandine Rinkel, musicienne (au sein du groupe Catastrophe) et écrivaine
- Guillaume Sorge, programmateur (Les Yeux Fermés, RBMA), Directeur artistique du Red Bull Studio Paris et illustrateur sonore

15 films inédits ont été dévoilés:

<i>Sisters with Transistors</i> de Lisa Rovner (Grande-Bretagne, 2020), première française	<i>Soul Kids</i> de Hugo Sobelman (France, 2020)
<i>In a Silent Way</i> de Gwenaël Breës (Belgique, 2020), première française avec le soutien du Centre Wallonie Bruxelles	<i>Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan</i> de Julien Temple (Grande-Bretagne, 2020), première française
<i>Country Teasers - This Film Should Not Exist</i> de Gisella Albertini, Massimo Scocca & Nicolas Drolc (Italie/France, 2020)	<i>Decoder</i> de Muscha (Allemagne, 1984)
<i>Bring Down the Walls</i> de Phil Collins (Etats-Unis/Allemagne, 2020)	<i>Thunderdome Never Dies</i> de Ted Alkemade (Pays Bas, 2019), première française
<i>Beyond the Pale - Live From the Centre of Earth</i> de Iain Forsyth & Jane Pollard (Grande-Bretagne, 2020), première française	<i>Don't Go Gentle - A Film About Idles</i> de Mark Archer (Grande-Bretagne, 2020), première française
<i>À qui veut bien l'entendre</i> de Jérôme Florenville (France, 2020), première mondiale.	<i>Liquid Sky</i> de Slava Tsukerman (États-Unis, 1982)
<i>Dark City - Beneath the Beat</i> de Tedra Wilson (États-Unis, 2020), première française	<i>American Rapstar</i> de Justin Staple (Etats-Unis, 2020), première française

Séance spéciale:

Fabulous
d'Audrey Jean-Baptiste
(France/Guyane, 2018)

La performance *Crossover*, une production du Centre Wallonie-Bruxelles sur une proposition de Renaud Auguste-Dormeuil, a complété la programmation, en invitant des artistes performeurs et performeuses à investir une salle de cinéma pour y intervenir pendant la projection du film. La performance fut réalisée le 23.02.21 au Centre Wallonie-Bruxelles et diffusée en streaming sur les réseaux sociaux de la Gaîté Lyrique et du CWB.

Des rencontres, en live depuis l'Auditorium de la Gaîté Lyrique, ont par ailleurs été organisées avec des professionnels pour répondre à de nombreuses questions. Quelle est la place de la musique live aujourd'hui sur les écrans, des plus grands aux plus mobiles ? Quels sont les enjeux et défis artistiques, techniques, éditoriaux ? Dans quelle mesure les avancées technologiques de notre ère numérique ont-elles redéfini la captation des live musicaux ? Quels financements et quels canaux de diffusion pour la captation ambitieuse de la musique live ?

Une masterclass exceptionnelle, enfin, a été réalisée (en visio), réunissant Jarvis Cocker (Pulp, Jarv Is) et les artistes et réalisateurs Iain Forsyth et Jane Pollard (*Nick Cave - 20 000 Days on Earth*), autour de leur film, *Beyond the pale - Live from the centre of Earth*, présenté en compétition. Soit une ambitieuse captation d'un concert donné par Jarvis Cocker et son groupe Jarv Is au fond d'une grotte, la célèbre Peak Cavern.

Détour © Jeanne Lula Chauveau

3. In situ: une programmation pour se retrouver, défricher et se rassembler

En 2021, la crise sanitaire a à nouveau bouleversé le calendrier. Confinement, période de couvre-feu, jauge réduites ou adaptées (public debout, public assis): la Gaîté Lyrique a dû sans cesse se renouveler pour maintenir sa programmation in situ.

3.1 Heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière - Olivier Ratsi | 19.05–31.10.20

Heureuse de pouvoir retrouver son public, la Gaîté Lyrique a renoué avec ses grands formats: chaque année, elle convie un ou une artiste à construire in situ une grande exposition-expérience à l'intersection de l'art, des technologies et des enjeux de société. L'artiste investit alors, sur plusieurs mois, l'ensemble des espaces et des formats de programmation en articulant autour de l'exposition des événements associés: concerts, projections, ateliers, rencontres, masterclasses... L'idée? Faire le récit de notre monde post-Internet et la manière dont on rêve le futur.

En 2021, la Gaîté Lyrique a ainsi convié l'artiste plasticien Olivier Ratsi. Avec *Heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière*, ce dernier a interrogé nos perceptions sensorielles de la lumière et de la couleur à travers des installations hybrides, et une série d'événements organisés tout au long de la saison.

De la surface de l'œil au corps tout entier, l'expérience proposée par Olivier Ratsi est à vivre in situ et à éprouver; miroir symbolique de notre relation à une époque technologique saturée semblant montrer ses limites et dont le futur manque parfois de perspective, de clarté ou de visibilité. Elle reflète ce moment de vertiges et de brouillard que nous vivons, dans lequel il faut être un peu fêlé pour collectivement laisser filtrer la lumière.

Heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière a donc invité à un changement d'état, à une régénération singulière des angles de vue, des postures, des points d'attention et du rapport à ce qui nous entoure. Par des phénomènes optiques (jeu d'infinis, trompe-l'œil, anamorphose, miroirs) et des tracés géométriques, notre regard, entre conscience et inconscience, s'est imprégné et abîmé tout en donnant vie à une dizaine d'installations hybrides mises imperceptiblement en mouvement.

Détachées de leur arrière-plan technique, ces installations étaient organisées en grands blocs mono-couleur primaires ; à partir d'un ensemble de faisceaux, tangibles ou imaginaires, ces sculptures de lumière,

diffuse ou projetée, chaude ou froide, ont dessiné en réalité augmentée des constellations abstraites et vibrantes que nous avons pu métamorphoser et relier entre elles par le regard, par nos libres déambulations, par nos émotions et par notre perception du monde.

3.2 Les Ailleurs | 19.05–18.07.21

Mettre un casque de réalité virtuelle, c'est changer de mode de perception. D'un coup, nous plongeons dans de nouvelles versions du monde pour un moment de liberté hors du temps qui nous reconnecte à nos émotions les plus profondes, particulièrement pendant cette période d'incertitudes. Réalité virtuelle ou augmentée, spatialisation sonore, écrans interactifs... que racontent ces nouvelles technologies du virtuel sur notre époque ?

Nouveau festival né de la collaboration entre Fisheye et la Gaîté Lyrique, *Les Ailleurs* est un territoire d'expérimentation et de prise de parole sur nos modes de vie à travers le prisme des technologies immersives. Pendant 3 mois, le festival s'installe au premier étage de la Gaîté Lyrique, nouvel espace dédié aux écritures immersives, audio et visuelles. La programmation, réalisée en partenariat avec Fabbula, articule une exposition d'œuvres numériques, des ateliers de découverte et des animations à destination de toutes et tous, explorant l'immersion sous toutes ses formes.

Les Ailleurs est une exposition, mais c'est aussi une compétition. Les dix œuvres numériques programmées dans le cadre du festival font se croiser dispositifs multi-sensoriels et technologies immersives: réalité virtuelle ou augmentée, spatialisation sonore ou écrans interactifs. Elles concourent pour remporter le grand prix du festival (doté de 10 000€), délivré par un jury pluridisciplinaire lors de la semaine d'ouverture.

3.3 Détour – Visual System | 17.09.21–06.03.22

Le collectif pluridisciplinaire Visual System imagine une sculpture tridimensionnelle, évolutive et colorée, formant une atmosphère à la fois sonore et visuelle invitant à la déambulation et à la contemplation. La zone d'exposition du premier étage de la Gaîté Lyrique se transforme en une étonnante forêt lumineuse et sonore aux airs d'illusion d'optique.

De ses troncs-totems élancés et fendus jaillissent de douces sources électroluminescentes, des faisceaux ondulants colorés et un grand orchestre de sons

obéissant ensemble à des consonances harmoniques secrètes. Enveloppés de toute part sous sa voûte sonore traversée de soleil et d'ombres, sans repères et sans point de vue fixe, nous sommes partout en son centre et nous nous fondons au beau milieu d'elle, là où tout se ressemble. Dans une poétique de l'espace, l'œuvre de déambulation cinématique *Détour* inverse les perspectives et s'anime: elle nous tend la main, nous tire à elle, nous berce et nous porte. Nous rappellerait-elle l'importance d'aller de l'avant pour sortir de la profondeur de ces lieux dont on ne cerne pas toujours les contours et pour laisser venir l'inévitable inattendu?

Dans *Détour*, le visiteur ou la visiteuse, totalement libre de ses mouvements, découvre seize totems d'une hauteur de 2,50 mètres striés de LED. Inspirés par les sculptures picturales abstraites, ces monolithes lumineux sont érigés au sein d'un espace plongé dans le noir. Ils s'animent et se répondent au rythme d'une création sonore qui nous guide dans les méandres d'un nouvel écosystème, ouvrant un dialogue entre l'homme, la nature et la machine. Sons et lumières s'éveillent en tandem. Au fur et à mesure de la traversée, la perception sonore s'intensifie. La lumière est douce et indirecte. La musique, créée par les compositeurs Thomas Vaquié & Alexandre Bouvier, est enveloppante. *Détour* invite à se perdre dans un morphing de paysages sonores et visuels, au sein d'une forêt onirique régénératrice de perceptions nouvelles, abritant des mondes inédits.

23.09.21
Visite en mouvement #1
Performance dansée dans l'installation de Visual System par Brandon Miel (compagnie Mazelfreten) avec Filipe Francisco Pereira Silva, Théa Haggia-Meier, Marie Revenez

09.12.21
Visite en mouvement #2
Performance dansée dans l'installation de Visual System par Brandon Miel (compagnie Mazelfreten) avec Filipe Francisco Pereira Silva, Théa Haggia-Meier, Marie Revenez

03.02.22
Visite en musique #3
Concert acoustique avec Sara Paone, Arnaud Vernet et Le Naun (chant) accompagnés par Alex Tran (percussions), Claire Luquien (flûte) sous la direction de Thomas Vaquié & Alexandre Bouvier (synthétiseurs) et un live lumière par Visual System

03.03.22
Visite en musique #4
Concert acoustique avec Sara Paone, Arnaud Vernet et Le Naun (chant) accompagnés par Alex Tran (percussions), Claire Luquien (flûte) sous la direction de Thomas Vaquié & Alexandre Bouvier (synthétiseurs) et un live lumière par Visual System

02.10.21
Nuit Blanche
par Visual System
Voir la musique et entendre la lumière
Croisant les arts plastiques et les technologies audiovisuelles, le spectacle vivant et une écriture de l'immatériel, Visual System propose, à l'invitation de la Gaîté Lyrique, une plongée onirique et sensorielle au cœur de la lumière. À l'occasion de Nuit Blanche, s'inspirant de la maxime du compositeur américain John Cage «*Voir la musique et entendre la lumière*», l'installation créée in situ *Détour* est augmentée par deux autres pièces: *Little + et Abîme*

3.4 Paris Electronic Week | 22–24.09.21

Entre conférences et masterclasses, Technopol présente la Paris Electronic Week, incontournable rendez-vous professionnel et artistique dédié aux musiques et aux cultures électroniques. Comment créer son label ? Comment lancer sa carrière de DJ ? Comment financer son festival ? Comment internationaliser son projet ? Autant de questions qui taraudent les acteurs des musiques électroniques et qu'aborde le "PEW". En 2021, différents formats ont permis d'apporter un éclairage nécessaire sur les problématiques inhérentes du secteur comme la recherche de financements publics et privés, la gestion des droits d'auteurs, le streaming ou encore le marketing à l'ère du numérique.

Programme détaillé des rencontres et masterclasses :

Les politiques de relance culturelle innovantes	Qu'est-ce que le mouvement Music Declares Emergency ?
Quand les artistes se mobilisent pour la planète	Comment créer et vendre des NFT ?
La diversité à l'origine des musiques électroniques	Guide de professionnalisation pour femmes artistes
Nouvelles radios, webradios : une opportunité pour les musiques électroniques ?	Répondre à un appel d'offre
Handicap & accessibilité dans les musiques électroniques	Comment inventer les événements du monde d'après ?
La diversité sur scène : où en sommes-nous des quotas, de la non mixité et de la discrimination positive ?	L'avenir du clubbing L'appropriation culturelle dans les musiques électroniques

La free party

La culture en streaming est-elle une fausse bonne idée ?

Droits d'auteurs : protéger sa création

Demain, des événements tous upcyclés ?

Comment rédiger des statuts et protéger son œuvre ?

Conservation des œuvres, digitalisation & patrimonialisation

Les circuits courts artistiques et créatifs

Les grands festivals face au rendez-vous écologique

Guide de professionnalisation pour femmes artistes

Répondre à un appel d'offre

Comment inventer les événements du monde d'après ?

L'avenir du clubbing

L'appropriation culturelle dans les musiques électroniques

Les violences dans les musiques électroniques : reflet de la société

L'exode urbain de la culture

Médias, réseaux sociaux & sexismes

Comment se mettre au vinyle écologique ?

Discussion avec les éveillés : la nuit en soutien aux exilé·e·s

Guide pratique pour l'organisateur·ice (sécurité, autorisations et règles sanitaires à mettre en place)

3.5 Rencontres ArTeC | 06 & 07.10.21

Notre monde se trouve aujourd'hui suspendu à des menaces écologiques, à des incertitudes sanitaires, à des déséquilibres sociaux et à des angoisses existentielles que les sciences et les technologies ne sauraient espérer résoudre toutes seules, en imposant leurs vérités de haut. Les imaginations et les expérimentations artistiques sont plus que jamais nécessaires pour inventer des significations nouvelles à la hauteur de situations inédites.

Les Rencontres ArTeC ont proposé deux journées de conférences, d'expositions et de performances, dans le domaine des arts, technologies et médiations, du numérique et de la création. Ce rendez-vous a réuni des étudiantes et étudiants, des enseignantes et enseignants, des chercheurs et chercheuses et des artistes, invités à imaginer de nouvelles collaborations au-delà des disciplines. L'édition 2021 a ainsi notamment convié Alain Damasio et Yves Citton, le socio-anthropologue Nicolas Nova, les universitaires Emanuele Quinz et Fabrice Nicot...

3.6 Nova Materia | 07.10.21–20.01.22

Dans la lignée de son album *XPUJIL*, le duo Nova Materia a imaginé une série de quatre performances binaurales en compagnie d'Agnès Gayraud, Gaspar Claus, Myako et Cosmic Neman. Une création originale pour la Gaîté Lyrique.

Dans la lignée de l'écologie sonore, mouvement replaçant les sons de la nature au centre des préoccupations, le travail de Nova Materia est guidé par une attention particulière accordée au vivant, permise par l'idée d'immersion sonore. Capter la musique de la nature avec des micros binauraux, c'est faire entendre les sons qui nous entourent, mais aussi les sentir dans l'espace, se laisser guider par eux, et faire une expérience nouvelle de l'ouïe dans un monde n'accordant souvent de place qu'à la surface visible des choses. Avec un ou une invitée, chaque performance a permis d'aborder une dimension de l'œuvre originale de Nova Materia, l'album *XPUJIL*.

La voix et le texte d'Agnès Gayraud ont plongé dans les paradoxes de l'immersion, entre intimité et transe, tandis que le violoncelliste Gaspar Claus a invité à une traversée acoustique, et donc instrumentale. Myako, de son côté, a plongé dans le monde des micro-sons, à hauteur d'insectes, tandis que Cosmic Neman vise une transe de percussions hypnotiques. Le tout avec le soutien technique de Thibaut Javoy et Antoine Petroff, qui accompagnent Nova Materia depuis les débuts du projet. Sur les traces de *XPUJIL* a ainsi proposé une expérience nouvelle en interrogeant, alors que nous étions assis et munis de casques, notre capacité physique et psychique à l'immersion.

Toutes les performances :

07.10.21	16.12.21
Sur les traces de XPUJIL	Sur les traces de XPUJIL
Nova Materia invite Agnès Gayraud	Nova Materia invite Myako

25.11.21	20.01.22
Sur les traces de XPUJIL	Sur les traces de XPUJIL
Nova Materia invite Gaspar Claus	Nova Materia invite Cosmic Neman

3.7 Paris Podcast Festival | 14–17.10.21

Au-delà d'un nouveau format, le podcast est devenu une nouvelle pratique culturelle mais aussi un outil d'influence et de lien. Grand rendez-vous annuel du podcast en France, le Paris Podcast Festival invite les créateurs et créatrices d'aujourd'hui pour une série de rencontres, découvertes, écoutes en avant-premières, enregistrements publics, ateliers, journées professionnelles, débats et découverte de la compétition officielle. Cette année le festival a interrogé la place du podcast dans un débat public de plus en plus polarisé. Entre récits de l'intime et ouverture au monde : comment imaginer nos nouveaux terrains d'entente ?

Le Jury de l'édition 2021:

- Oxmo Puccino, Président du Jury, rappeur, auteur et acteur
- Sophie Bocquillon, scénariste, autrice d'oeuvres radiophoniques et administratrice radio de la SACD
- Sonia Kronlund, documentariste et productrice de l'émission *Les Pieds sur terre* (France Culture)
- Marion Séclin, autrice, actrice, scénariste et fondatrice de Faiseuse

Les intervenants de l'édition 2021:

Marine Baousson (autrice & humoriste), Mathilde Basset & Léa @jenesuispasjolie (autrices, Salut ça va?), Mehdi Bayad (auteur), Julie Beauzac (autrice, Vénus s'épilaît-elle la chatte?), Pénélope Boeuf (comédienne, fondatrice La Toile sur Écoute), Théo Boulenger (compositeur), Quentin Besson (réalisateur, Responsable technique, Binge Audio), Ambroise Carminati (auteur, Des trains à travers la plaine), Yann Chouquet (directeur des pro- grammes, France Inter), Jeremie Claeys (auteur, Sens Crétif), Josh Clark (créateur du podcast *Stuff You Should Know*), Philippe Collin (producteur, France Inter), Elise Costa (journaliste), Léane Delanchy (autrice du podcast Mé- créantes), Thibaud Delavigne (co-auteur du podcast *Le rapport Brazza*), Kévi Donat (auteur, Le Paris Noir), Judith Duportail (autrice, On ne peut plus rien dire), Fabrice Florent (auteur), Erwann Gaucher (adjoint à la Direction des antennes et de la stratégie

éditoriale, Radio France), Pauline Grisoni (autrice, La Leçon), Silvain Gire (responsable éditorial, Arte Radio), Ghada Hatem (directrice de la Maison des Femmes), Claire Hazan (head of Studios France & Benelux, Spotify), Alexis Himeros (fondateur, Le son du désir), Samuel Hirsh (réalisateur), Camille Juzeau (autrice & réalisatrice), Gaël Kamilindi (acteur), Rozenn Le Carboulec (autrice, Quoïr), Agathe Le Taillandier (autrice, Le Book Club), Énora Malagré (journaliste), Shanice Mendy (ancienne candidate de Koh Lanta, les Armes Secrètes), Solène Moulin (réalisatrice, coordination musicale de Binge Audio), Jennifer Padjemi (autrice), Pascal Paridot (chanteur), Christophe Payet (journaliste), Will Pearson (CEO, iHeart Podcasts), Grégory Philippot (directeur adjoint de la rédaction, France Culture), Philippe Pujol (auteur), Oxmo Puccino (rappeur, auteur, acteur), Marina Rollman (humoriste), Joël Ronez (directeur Binge Audio), Hervé Rony (directeur général de la Scam), Aurélie Saada (artiste), Delphine Saltel (autrice et réalisatrice), Clémentine Sarlat (journaliste), Simon & Simone (créateurs du podcast Discorama), Matthieu Stefani (fondateur, Cosa Vostra), Emmanuel Suarez (auteur), Zazie Tavitian (créatrice du podcast Dans le ventre), Sandrine Treiner (directrice, France Culture), Clément Viktorovitch (journaliste), Anthony Vincent (co-auteur du podcast Extimité), Bernard Werber (écrivain).

3.8 Mon Premier Festival | 20–29.10.21

Dédié au jeune public, Mon Premier Festival se déroule chaque année à Paris. Son but... éveiller, hors temps scolaire, le regard et la curiosité des plus petits pour le 7e art, en proposant une approche ludique et pédagogique du cinéma. Cette année, il s'est une nouvelle fois invité à la Gaîté Lyrique pour trois rendez-vous :

Le Tableau
Un long-métrage
d'animation de Jean-François Laguionie
Jean-François Laguionie, au travers de son film
d'animation, questionne l'acte de la création, la puissance de révélation du dessin et les illusions d'un monde fondé sur les apparences.

Lumières!
Un ciné-concert par Ellie James
Des claviers électroniques aux soufflets de l'harmonium en passant par les vibrations de Hang ou de sa voix, la multi-instrumentiste Ellie James puise dans la pop ensoleillée, l'indie-folk ou la musique minimaliste répétitive pour composer la bande-son de cet ensemble de quatre courts métrages en images animées et stop motion qui mettent en scène la lumière, celle des astres, des étoiles, de l'aurore ou du crépuscule

À l'écoute de la nature
courts-métrages
d'animation Par Simon Weber, Sophie Racine, Anna Krtskaya, Sébastien Baillou, Caroline Attia & Katy Egely
Animés ou en prises de vue réelles, les six courts métrages offrent, du récit émouvant à la fable humoristique en passant par la rêverie, un moment de cinéma pour questionner nos relations aux paysages naturels, aux territoires ou aux animaux, entre peur destructrice et communion intime

3.9 ARTE Concert Festival | 04–06.11.21

Rendez-vous incontournable de la chaîne franco-allemande, le festival ARTE Concert explore de nouvelles manières de penser la musique sur scène, mais aussi de la filmer et de la partager. En 2021, ARTE Concert, la Blogothèque et la Gaîté Lyrique se sont à nouveau réunis pour une sixième édition placée sous le signe du retour du public et des artistes internationaux, de Damon Albarn à Nova Twins en passant par Shame ou Joan As Policewoman. Proximité, atmosphère intimiste, connexion immédiate entre les artistes et le public... ARTE Concert Festival est un événement musical filmé et retransmis en direct sur les internets avec la promesse de vivre la musique live autrement. Tous les concerts ont été diffusés en streaming et pendant plusieurs mois sur arteconcert.com et [Plein Écran], la plateforme en ligne de la Gaîté Lyrique. Le concert de Damon Albarn, venu présenter pour la première fois sur une scène parisienne son nouvel album solo *The Nearer the Fountain, More Pure The Stream Flows*, fut en outre retransmis en direct sur France Inter.

Affiche complète de l'édition 2021:
Damon Albarn + Shame + Crystal Murray
+ Joan As Policewoman + Nova Twins + Anais
+ Eydis Evensen + Mysie + C'est Karma

3.10 Portfolio | 10.11.21–01.06.22

Comment rendre compte de la recherche et du renouvellement des pratiques en art, à la lumière des progrès technologiques et scientifiques comme des questions de société ? Entre conversations croisées et rencontres-performances, la Gaîté Lyrique s'associe au Fresnoy - Studio national des arts contemporains en accueillant les jeunes artistes que ce dernier accompagne. Chacun et chacune propose une multitude de pratiques, de collaborations et d'initiatives nées des technologies récentes, quelque part entre arts, sciences et société.

Véritable laboratoire de formes, ce cycle consacré à la jeune création s'inscrit dans le nouveau programme de la Gaîté Lyrique consacré aux nouvelles écritures et aux expériences immersives. Celui-ci invite à faire entrer dans le champ de l'art les nouvelles formes de création et de langages, souvent hybrides et qui renouvellent les codes formels de la narration et de la médiation.

En dialogue avec les personnes encadrantes et invitées du Fresnoy, ou avec leurs partenaires scientifiques, des artistes récemment formés ou en cours de cursus doctoral nous dévoilent leur travail : Lucien Bitaux révèle l'invisible par la photographie expérimentale ; Jonathan Pépe et Yosra Mojtabaei conçoivent des machines aux propriétés organiques troublantes ; Cindy Coutant formule des récits non-hégémoniques et poétiques liés au numérique ; Vir Andres Hera raconte le monde à travers des cartographies microscopiques ; et Smith explore nos états transitoires et propose une autre relation au vivant et aux étoiles.

Chacun et chacune à leur façon, ces jeunes artistes explorent notre époque et ses potentialités technologiques, et créent des ponts entre création artistique, recherche scientifique et enjeux de société pour formuler un futur désirable. Suivons-les !

Toutes les rencontres :

<u>10.11.21</u>	<u>23.03.22</u>
Portfolio #1: La représentation de l'imperceptible	Portfolio #4: Délier les langues

<u>08.12.21</u>	<u>01.06.22</u>
Portfolio #2: Les simulacres du vivant	Portfolio #5: Pratiques et pensées de la métamorphose

<u>26.01.22</u>
Portfolio #3: Contre-récits en milieux numériques

3.11 Pitchfork Music Festival Paris | 16 & 17.11.21

Le très défricheur festival Pitchfork Paris a fait escale à la Gaîté Lyrique pour deux soirées 100% féminines. Au programme de la première soirée : la jeune rappeuse irlandaise Denise Chaila, la princesse Alewya, agitatrice de la scène groove anglaise avec son titre *The Code*, ou encore Shygirl, figure emblématique de l'underground londonien au phrasé毒ique et envoûtant. La deuxième soirée fut tout aussi réjouissante puisque la Gaîté Lyrique a fait se succéder le R'n'B de la Londonienne Hope Tala et l'afropop de Amaarae, avant d'accueillir la magnétique Charlotte Adigéry & Bolis Pupul dont l'usine à tubes marie rythmes afro et touches synthétiques.

3.12 Marathon! | 27.11.21

Pour sa 7e édition et pendant plus de six heures de musique non-stop, la soirée Marathon! a présenté un panel de 40 artistes mêlant les esthétiques musicales, entre electro et musique minimaliste.

Programmation exhaustive:

Scratch Massive (live) + James Holden et Zimpel (live)
+ In C de Terry Riley par La Nòvia (live) + Music for
Mallet Instruments, Voices and Organs et Four
Organs de Steve Reich par Ensemble Links (live)

Et aussi des lives de Sutja Gutierrez, Le Comte,
Hyperactive Leslie, Annabelle Playe.

3.13 Body Movin'

Inspiré du titre et de l'album éponyme des Beastie Boys, le cycle Body Movin' explore et met en valeur la diversité des danses virales et de leurs communautés, ainsi que la multiplicité des corps et la vitalité de leurs patrimoines chorégraphiques. Electro, voguing, krump, house, jumpstyle, afro, dancehall, waacking... Autrefois pratiquées en huis clos, hors des radars de la culture majoritaire, ces danses urbaines s'emparent aujourd'hui d'Internet pour sortir au grand jour, entre vas-et-vient online et offline, tutos YouTube et défis sur Tiktok, battles improvisés et grandes compétitions internationales.

Ces danses non-académiques, nées entre les clubs et la rue, permettent d'affirmer un style, une identité, ou simplement de créer du lien et des rencontres. Les rendez-vous Body Movin' à la Gaîté Lyrique proposent ainsi de réunir les acteurs et actrices de ces différents mouvements pour en comprendre les enjeux et les origines, d'en apprendre les mouvements, et bien sûr de voir les meilleures danseuses et les meilleurs danseurs s'affronter autour de battles enflammés. Et maintenant... Let's move!

23.10.21

My Sisters Lives

Matter Ball

Après sa réouverture, la Gaîté Lyrique a fêté le retour du voguing dans ses murs en programmant *My Sisters Lives Matter Ball*. En hommage à l'activiste trans afroaméricaine Marsha P. Johnson, cette compétition internationale de la scène ballroom fut organisée sous le patronage de The Legendary Vinii Revlon et ShyLee « Kaarisma ». La Durée. Le lendemain, le Kiki Ball invitait sur le catwalk du Foyer Moderne la nouvelle génération de danseurs et danseuses

18.12.21

Frequency

Matter Ball

Quelques jours avant noël, Body Movin' et HFLOW présentaient Frequency, le grand retour de la danse electro en Grande salle et en public à la Gaîté Lyrique. Une soirée hybride entre battles de danse et performances en apesanteur pour (re) découvrir toutes les possibilités de danses et de sensibilités qu'offre la culture electro. Avec les meilleurs danseurs et les meilleures danseuses originaires des quatre coins du globe

*“À bord du capsulo, mon
vaisseau rebondissant,
je me propulse vers les
terres émergées du
Digitocène au large
du wild wild web.”*

– Capitaine futur

3.14 Capitaine futur

Pour le retour de la programmation in situ de Capitaine futur, direction l'Entr'espace, territoire imaginaire jalonné d'aventures et de spectacles trépidants, d'ateliers de brico-labo-ration, d'histoires fabuleuses et de figures animées à inventer en famille!

Programmation :

04-05.09.21
Carte blanche à Guillaumit dans le cadre des Traversées du Marais
Capitaine futur participe au festival Les Traversées du Marais, qui propose de découvrir autrement ce quartier historique! Au programme à la Gaîté Lyrique: une parade loufoque, une fresque en réalité augmentée et des ateliers pour fabriquer des masques futurobizarroïdes.

26.09.21
Gabuzomeu
Ciné-concert-spectacle. Avec une scénographie un peu dingue, une musique fabriquée avec des objets du quotidien et des courts-métrages en forme de fables animées, l'homme-orchestre Gregaldur nous emmène vers Gabuzomeu, son monde éphémère et baroque. Un ciné-concert-spectacle avec des images à tiroirs.

24.10.21
Lumières!
Ciné-concert dans le cadre de Mon Premier Festival. Avec ce ciné-concert sur la profondeur impalpable du jour et de la nuit, Ellie James puise dans la pop ensoleillée, l'indiefolk ou la musique minimaliste pour composer la bande-son de ces quatre courts métrages en animation et stop motion. Direction la lumière et les étoiles!

28.11.21
Silmukka
Ciné-concert. Depuis les profondeurs de l'Entr'espace et ses fenêtres sur l'infini, Les Gordon proposent un cinéconcert pour sentir la puissance de nos images intérieures. Sur sa palette visuelle, il place cinq films animés pour interpréter un paysage fait d'air, d'eau et de terre.

26.09 & 28.11.21

Hit Machine

Initiation au beatmaking. L'Entr'espace est fait de musiques étranges et fascinantes. Pour les comprendre et en inventer soi-même, Kelyboy propose de bricoler avec des pads, des claviers et le logiciel Ableton Live.

19.09.21

Super pouvoir de l'oreille

Initiation à l'écoute. Dans cet atelier pour décortiquer et analyser le son, Capitaine futur invite les enfants à révéler les pouvoirs insoupçonnés de leurs oreilles ... et,

par extension, de leur cerveau! À travers une série de jeux d'écoute imaginés par Sophie Berger, les enfants explorent un nouveau monde sonore.

14.11.21

Virtual Park

Dessin en réalité virtuelle. Créer son monde imaginaire grâce à la réalité virtuelle, c'est facile avec Capitaine futur et Pauline Dufour! Cette dernière propose de découvrir la création 3D grâce aux outils de VR pour créer un jardin immersif et magique dans lequel se promener et danser ... «en vrai».

10.10.21

Voyage sonore extraordinaire

Création sonore en direct. Navigant dans les contrées inconnues de l'Entr'espace, les enfants partent sur les traces de Capitaine futur pour explorer les ressorts de la création sonore: bruitages, narration, musique ... Toujours en compagnie de Sophie Berger, les sons servent avant tout à inventer des histoires.

Tous les mercredis à 14h (hors vacances scolaires)

Premiers pas dans la machine

Initiation au code sans écran. À travers les réseaux emmêlés, les espèces-amies parlent parfois un drôle de langage: celui des machines. COLORI propose de découvrir ce vocabulaire nouveau avec des activités de découverte du code et de la technologie - le tout sans aucun écran!

Tous les mercredis à 16h (hors vacances scolaires)

Super code

Initiation au code. Dans le back office de l'Entr'espace, Capitaine futur, aidé de Cody, un robot pirate, se livre à un langage crypté qui dissimule les perspectives secrètes du wild wild web ... Avec ces ateliers, la plateforme Coding Park propose de s'initier aux bases de la programmation.

19.12.21

Workshop Body Movin'

Initiation à la danse. Plutôt voguing ou plutôt danse electro? Capitaine futur propose une série d'ateliers pour s'initier, en famille, aux pas de danse à la mode de l'Entr'Espace! Nées dans les clubs et transformées par les nouvelles générations sur Internet, les danses virales se découvrent et se pratiquent à la Gaité Lyrique avec les meilleures danseuses et les meilleures danseurs de chaque discipline.

Un dimanche par mois
Contes à paillettes
Lecture de contes. Quand une joyeuse bande de drag queens racontent des histoires inclusives et décalées, ça donne les Contes à paillettes! (voir aussi en Plein Écran).

D'autres ateliers Capitaine futur ont complété la programmation in situ: *Pisto-son Z37* par Mixage Fou, *Histoires aléatoires* par Eva Barenton et Pauline Albert (création en résidence de médiation), *Fabuleuses aventures photographiques* par Inès Bouchaud (création en résidence de médiation) ou encore *Mini code* par COLORI.

4. Les résidences de soutien à la création artistique

Laboratoire d'expérimentations, la Gaîté Lyrique
est animée par la présence permanente d'artistes et d'acteurs et actrices du milieu culturel et créatif, accueillis au sein des résidences artistiques et de l'espace de travail partagé.

4.1 Les résidences artistiques

Tous les ans, la Gaîté Lyrique accueille des résidences de création à la croisée des arts, des technologies et des enjeux de société. Des arts visuels à la musique, de quelques heures à quelques mois, d'un espace à l'autre, les formats des résidences s'adaptent selon le projet artistique. Les artistes bénéficient d'un accompagnement technique et artistique afin de présenter leur(s) œuvre(s) à la Gaîté Lyrique. Les résidences sont ouvertes à des artistes choisis par la direction artistique, en fonction des axes de programmation de la saison artistique. Et ce n'est pas la crise sanitaire qui a remis en cause cette politique de soutien à la création artistique !

Ainsi, en 2021, la Gaîté Lyrique a accueilli 19 structures artistiques :

Marc Mantelin

Marc Mantelin est designer graphique et réalisateur. Spécialisé dans le motion design, il explore les procédés cinétiques du dessin de lettre et confectionne des alphabets vivants à l'aide de logiciels génératifs. Son projet *Rêve de lettres* est un espace graphique où les images, les formes et les textes sont en mouvement. À l'aide de logiciels génératifs, il explore les procédés cinétiques du dessin de lettres et développe des alphabets vivants, en interrogeant le processus de lecture. En résidence à la Gaîté lyrique, il a proposé une création animée pour la surface de projection du Grand Plus et propose aux enfants des ateliers consacrés au motion design et à la typographie. Ils ont découvert la magie de mettre en mouvement leurs écritures, leurs dessins ou leurs photos en s'appropriant les outils numériques.

Période de résidence : septembre 2020 – juillet 2021

Sabrina Ratté

Artiste canadienne basée entre Montréal et Marseille, Sabrina Ratté évolue à la frontière des arts plastiques, de la scénographie, de la performance et de la musique. Elle s'intéresse aux multiples possibilités de l'image numérique, de la vidéo analogique à l'animation 3D en passant par la photographie, l'impression, la sculpture, la réalité virtuelle ou encore l'installation vidéo. Dans la lignée des expositions *Faire corps* – Adrien M & Claire B et *Heureux soient les félés, car ils laisseront*

passer la lumière – Olivier Ratsi, nous accueillons la prochaine exposition grand format *Aurae* par Sabrina Ratté, qui prend la forme d'une traversée dans laquelle le visiteur ou la visiteuse devient acteur ou actrice de l'espace. *Aurae* se présente comme un grand ensemble d'architectures immersives et de paysages habités par une matière visuelle en mouvement, interrogeant la séparation physique entre deux réalités.

Période de résidence : septembre 2021 – mars 2022

Sonique – Le studio Sonique

Le studio est une agence sonore créée par le journaliste et producteur Christophe Payet, spécialisé dans la narration et la production audio innovante, l'accompagnement éditorial et stratégique, et l'expérience sonore immersive. Sonique – Le studio est l'agence développée par l'équipe du média audio Nique – La radio, à la fois webradio de flux et label de podcasts. Période de résidence : septembre 2020 – juillet 2021 Commandes de programmation : Création et production du podcast Il était des voix, intégré dans le programme [Plein Écran] en 2021.

Période de résidence : septembre 2020 – juillet 2022

Camille Diao

Spécialisée dans la musique et les questions de société, la journaliste Camille Diao a œuvré pendant six ans à l'antenne de Radio Nova. Depuis 2018, elle est régulièrement chroniqueuse dans l'émission 28 Minutes sur Arte, tout en écrivant pour diverses publications (Libération, Tsugi, Jazz News...). À l'été 2020, elle anime la quotidienne Le temps du débat sur France Culture. Elle est également co-programmatrice musicale de Nique - La Radio et co-animateuse du podcast Banana Kush.

Période de résidence : septembre 2020 – juillet 2021

AMORE

AMORE est une association qui développe au sein de la Gaîté Lyrique une programmation consacrée au cinéma, à la musique et aux pop cultures, mais également au transmédia, à la réalité virtuelle et à la ville du futur. AMORE est une association formée par Benoît Hické et Olivier Forest, fondateurs et directeurs artistiques du festival F.A.M.E - Film & Music Experience. Accueilli à la Gaîté Lyrique depuis 2014, F.A.M.E est un festival de cinéma consacré à la musique et aux pop cultures.

Période de résidence : août 2020 – juillet 2022

Collectif NØ

Pensé par Dasha Ilina et Benjamin Gaulon, NØ est un collectif à géométrie variable qui se donne pour mission de soutenir les pratiques de recherche entre art et design. En interrogeant notamment l'impact social et environnemental des technologies de l'information et de la communication, en France et ailleurs, NØ soutient et accompagne la recherche et la création, ainsi que l'exploration de nouvelles formes d'enseignement : média, art, design, tech, hacktivism... Dasha Ilina et Benjamin Gaulon organisent des événements publics : expositions, concerts, performances, festivals ou encore symposiums. Pour cette résidence de programmation à la Gaîté Lyrique, NØ s'associe à la programmation Laboratoire.s et le renomme pour l'occasion NØ LAB. L'association va concevoir des événements mixant présentations artistiques et académiques, discussions et débats, ainsi que des performances. De janvier à juillet 2022, le NØ LAB nous invite donc à assister aux événements programmés deux jeudis par mois dans l'Auditorium de la Gaîté Lyrique, et un samedi par mois pour des ateliers au premier étage ! Des supports rédactionnels et éditoriaux, en lien avec les conférences, seront également élaborés par la journaliste et spécialiste des questions d'environnement Pauline Briand sur le site et les réseaux sociaux de la Gaîté Lyrique.

Période de résidence : septembre 2021 – juillet 2022

Les Écouteurs

Réunissant le plus largement possible tous les acteurs de ce nouveau paysage médiatique, le Paris Podcast Festival, géré par Thibaut de Saint Maurice et Nina Cohen souhaite s'imposer comme le rendez-vous de la culture podcast en proposant un événement culturel grand public visant à mettre en avant la création originale de podcast natifs de langue française. Au programme : des avant-premières de podcasts inédits, des enregistrements publics, des rencontres avec des podcaster, des ateliers, des conférences, des masterclass et une grande compétition officielle récompensant les meilleurs podcasts de la saison passée. En plus du Paris Podcast Festival, l'équipe des Écouteurs co-programme le cycle de podcast Il Était Des Voix.

Période de résidence : février 2020 – juillet 2022

Parkingstone

À la fois maison de disque et collectif ambassadeur de soirées queer et pluridisciplinaires parisiennes, Parkingstone promeut une scène électronique LGBTQI+ radicale qui démolit les frontières entre les genres et prône l'inclusivité, la diversité et la tolérance. En 2019, l'association sort *Dande/ion*, une compilation rétrospective en trois volumes rassemblant des productions passées ou inédites de 51 artistes en émergence ces dernières années. En 2020, en plein confinement, Parkingstone collabore avec Underscope pour une série d'événements sur la plateforme en ligne [Plein Écran] de la Gaîté lyrique. En résidence de programmation à la Gaîté lyrique, Parkingstone élaboré actuellement une nouvelle série de six événements (trois par semestre) pensés à son image – sans compromis, en direction de l'avenir – à l'horizon 2022.

Période de résidence : octobre 2021 – juillet 2022

Underscope

Underscope est une structure d'un nouveau type, alliant éditions et distribution digitale à un réseau de médias. C'est la première à épouser l'univers musical numérique de manière si globale, ambitieuse et optimisée. Grâce à sa réputation et à ses savoir-faire autour de la musique électronique, Underscope augmente la visibilité et les revenus de tous. L'objectif : fédérer et fortifier la scène en y réinvestissant les fruits de son travail dans une dynamique vertueuse. Pour célébrer son lancement, Underscope s'installe en résidence à la Gaîté Lyrique, et présente une série d'événements uniques, introduisant le large spectre musical que représente le projet. Pendant les confinements, Underscope @ Gaîté Lyrique a continué de faire la part belle au meilleur de la scène électronique française dans sa pluralité la plus complète possible, en passant de la techno taillée pour les warehouses à la musique post club avec des lives disponibles en livestream et en replay, et les Culture Club de [Plein écran].

Période de résidence : juillet 2021 – juillet 2022

Vinii Revlon + House (Voguing)

Dans le cadre des Ateliers Partagés à la Gaîté Lyrique, Vinii a encadré *Turgot is Voguing*, un projet d'apprentissage et de sensibilisation au voguing avec la section danse hip-hop du Lycée Turgot (Paris) sur l'année scolaire 2019–2020, en partenariat avec l'Observatoire académique de prévention et de lutte contre les discriminations LGBTQI+ du Rectorat de Paris. Il a également participé à *Twenty Five*. Il pilote également la House of Revlon, une maison internationale de voguing très active sur la scène ballroom parisienne. En résidence à la Gaîté lyrique, Vinii et sa house préparent dans le studio de répétition les événements Body Movin' de la saison 2021–2022, avec des balls le samedi et des ateliers d'initiation le dimanche.

Période de résidence: mars 2021 – juillet 2022

Mounia Nassangar (Waacking)

En résidence à la Gaîté Lyrique, la danseuse Mounia Nassangar pilote et prépare un battle et des ateliers de Waacking. Initiée par son frère breakeur, elle s'essaie à différents styles avant de se passionner pour le waacking. Outre sa carrière de danseuse, on la retrouve actrice dans le film *Climax* de Gaspard Noé, ou encore modèle chez Jean-Paul Gaultier. Avec Waack in Paris, la Gaîté Lyrique accueille une compétition et soirée club présentées par Mounia Nassangar, qui sera entourée pour l'occasion des meilleures danseuses et des meilleurs danseurs du genre! Avec une série de battles, de performances et de DJ sets, Waack in Paris propose de se plonger dans la flamboyance du mouvement waacking. Né avec le disco dans les années 1970, dans les clubs LGBT+ de la communauté afro-américaine et latino de Los Angeles, le waacking détourne l'onomatopée anglophone "whack" – le son d'une gifle – pour imposer un style et une attitude sur le dancefloor. Car si le waacking est une danse, il est aussi une manière d'affirmer sa différence, son extravagance, son style vestimentaire, et d'en faire un geste de revendication.

Période de résidence: novembre 2021 – juillet 2022

Achraf Bouzefour (Électro)

En résidence à la Gaîté Lyrique, le danseur Achraf Bouzefour pilote et prépare un battle et des ateliers de danse Electro, *Frenquency*. Fondateur et directeur artistique des événements *Frequency*, HFLOW découvre la danse électro avec l'envie de se confronter au regard des autres. Viennent rapidement les premiers battles et l'entrée dans Alliance Crew, avec qui il devient bientôt double champion du monde de danse electro. Avec cette team, il décroche ses

premiers contrats professionnels (avec La Horde, Marion Motin, Ed Bangers, Hollysiz...). Pionnier et activiste de la communauté électro, HFLOW danse mais enseigne aussi, et juge parfois. Et quand il est derrière les platines, il partage sa joie de voir grandir cette communauté chaque jour un peu plus!

Période de résidence: novembre 2021 – juillet 2022

XamXam

Association dédiée à l'étude, la critique et la diffusion du travail d'artistes contemporains issus du continent africain et de ses diasporas dont le travail questionne les nouvelles technologies et la culture post-Internet. Elle développe notamment des missions de curation artistique pour des expositions et ateliers (notamment le cycle *Afrocyberféminismes* accueilli par La Gaîté Lyrique depuis 2018), mais aussi des projets d'édition. Dans le cadre de la saison Africa 2020, elle est également commissaire de l'exposition *UFA, Université des Futurs Africains* au lieu unique à Nantes qui prend place jusqu'au 29.08.21. Elle a invité des artistes du continent qui s'interrogent à partir d'une approche critique de la notion de futur, sur les savoirs et les histoires dont nous avons besoin pour imaginer les mondes de demain.

Période de résidence: janvier 2021 – juillet 2022

What if?

L'équipe du bureau est experte en intelligence collective spéculative – décryptant des phénomènes complexes éthiques et sociétaux émergents. Le bureau crée des formats de débats innovants et exploratoires pour les structures publiques et privées qui ouvrent un espace-temps de réflexion critique et anticipateur sur les controverses. Il a été fondé en 2014 par Max Mollon et Welid Labidi. En résidence à la Gaîté Lyrique, l'équipe programme le *Design Fiction Club* au sein du programme Laboratoire.

Période de résidence: septembre 2017 – juillet 2021

Inès Bouchaud

Inès Bouchaud intègre le département Photographie de l'Université Paris 8 dont elle sort diplômée en 2020, après une formation technique en photographie à l'école MJM Graphic Design de Paris. Depuis elle poursuit ses recherches plastiques tout en menant une activité en médiation culturelle. Pendant cette résidence Capitaine futur, Inès Bouchaud va développer un atelier pour enfants qui s'inscrit dans la continuité de sa recherche artistique personnelle, portant sur la mise en scène de soi et l'autoportrait.

Les enfants seront invités à imaginer de petites mises en scène auxquelles ils devront prendre part, et à penser un personnage à incarner eux-mêmes. Ces scènes seront photographiées à l'aide d'un smartphone, imprimées puis retouchées à l'aide d'outils numériques et manuels. Le corps sera engagé de deux manières différentes: d'une part, par sa présence à l'image et, d'autre part, par l'intervention, plus fine, de la main physique et technologique.

Période de résidence: septembre 2021 – janvier 2022

Pauline Albert & Eva Barenton

Pour cette résidence de médiation, les univers complémentaires de ces deux artistes prennent vie à travers des expérimentations, des réflexions communes, tout en jouant des possibles du numérique, de l'aléatoire et de la surprise. À travers leur atelier Capitaine futur "feuilleton", elles souhaitent amener les enfants à mettre en commun leurs imaginaires pour les faire coexister, à travers des narrations aléatoires permises par le partage et le numérique. Le but étant de faire éclore des idées avec un cadavre-exquis, jonglant entre des médiums traditionnels (le dessin / collage, la voix / le bruit) et des expérimentations numériques. Cela en parallèle d'un apprentissage de la technique de narration / d'animation visuelle / de composition sonore. Chaque perception personnelle sera mise en avant, sans niveler ou juger, juste en rassemblant, en faisant vibrer des interprétations, permettant une création unique et commune. Chacun et chacune repartira avec son petit carnet et un lien QR code renvoyant vers le site du générateur d'histoire.

Période de résidence: septembre 2021 – janvier 2022

Marth'Oh Marthe Drucbert

Artiste visuelle issue d'un parcours pluridisciplinaire, Marthe Drucbert (Marth'Oh) crée autour de l'image et de ses champs d'exploitation dans une approche mêlant dessin, graphisme, sérigraphie et image animée. Durant sa résidence à la Gaîté Lyrique, elle développe des projets de VJing à destination du public jeunesse. En décontextualisant une performance visuelle initialement pratiquée dans les milieux festifs, nocturnes, et de fait réservé à des adultes, elle invite un nouveau public à s'approprier ce médium en explorant les diverses possibilités qu'il offre, tout en conservant sa spécificité : fédérer et provoquer des émotions à travers la manipulation d'images en temps réel.

Période de résidence: septembre 2020 – janvier 2021

Pauline Dufour

Pauline Dufour est plasticienne et scénographe. Depuis 2017, elle développe des environnements graphiques à l'aide de la VR Tilt Brush, une application qui permet de dessiner et peindre en 3D, à l'intérieur même de la composition. Après avoir créé son œuvre en VR, l'artiste l'active au cours de performances dansées: elle choisit ensuite des captures d'images à l'intérieur de ce paysage immersif virtuel. Pendant sa résidence à la Gaîté, l'artiste propose des ateliers où les enfants peuvent expérimenter le dessin dans son espace physique et virtuel. À partir d'une aire de jeu établie en VR, elle les invite à reproduire des formes simples à l'intérieur desquels leur mouvements initieront un geste puis un dessin.

Période de résidence: mars 2021 – juillet 2021

Sophie Berger

Sophie Berger est créatrice son et ingénierie du son. Elle travaille le sonore de la captation à la diffusion. Elle plonge dans des univers ou des territoires, notamment lors de départs au long cours, pour les restituer par le son, de façon sensible et immersive, que ce soit pour la radio, le spectacle, les expositions ou installations. En résidence à la Gaîté lyrique, Sophie Berger propose aux jeunes d'imaginer et de raconter leur « voyage extraordinaire » par les sons. Avec des micros, des sons enregistrés mais aussi créés en direct, captés et diffusés sur un petit dispositif de plusieurs haut-parleurs choisis pour l'occasio : une installation-performance sonore live pour manipuler les outils du créateur sonore. Une exploration de l'écoute et du super-pouvoir de nos oreilles.

Période de résidence: mars 2021 – juillet 2021

Par ailleurs, dans le cadre du partenariat que nous avons avec Red Bull, de nombreux artistes sont venus en studio pour enregistrer leurs projets musicaux sur des temps de résidence courts:

Pyromic, Nelick, Fares, Sadek, Afaf, Edge, Todd, Ysos, Mister You, Bim Bim, Mass, Younès, Lemon Haze, Sally, Joanna, Chilla, Vicky R, Kanis, Alicia, Le Juiice, Lord Esperanza, Youv Dee, Ambre, Selman Faris, Dee Burbigo, Hologram Lo, Boubson, Bosh, Kodes, Nabs, Kanoe, Kikesa, Negrito, Franglish, Kaaris, Kalash Criminel, Médine, Jimmy Pecci, Sofiane Pamart, Landy, Pourpie, Kartell, Anna Majidson, The Hop, Bene, C3pher, Amine Frsi, Sadek, Enzboy, Uele Lamore, Gracy Hopkins, Silly Boy Blue, Ronisia, Def, 47Ter, Cosmo, H8MKRZ, Mac Tyer, Rémy, Ikyaz, 2G, Suzuya, Limsa, Jok'Air, Diablo, Dieson Samba, JoySad, Voluptyk, Good Dirty Sound, Aly Bass, Cinco, No Name, Captain Roshi, 26 Keuss, So La Lune, VVes, 7Jaws, James The Prophet, Chloé, Assawa, Adèle, Julien, Joé Dwet Filé, Lyms, Sam Heaven, Kazmi, Gus, M Le Maudit, Chicaille Argenté, El Khme, Georgio, LMK, Makizar, Eden Seven, Allebou, Green Montana, Théodort, Tessae, Take A Mic, Moha K, Berywam, Achile, Jaekers, Dex.

4.2 L'espace de travail partagé

En plein cœur de Paris, la Gaîté Lyrique propose des postes de travail adaptés aux besoins d'organisations du secteur culturel et créatif, notamment celles dont l'activité se déploie autour des pratiques nées ou transformées par internet et/ou les nouvelles technologies.

Situé au 7e étage, l'espace de travail partagé met à disposition d'une vingtaine de structures un ou plusieurs postes fixes de travail accessibles tous les jours. Le loyer comprend : wifi haut-débit, imprimante, salle de répétition insonorisée (danse et musique), deux espaces de réunion, espace déjeuner convivial, frigos, baby-foot, espace de repos, machine à café...

Louer un espace de travail partagé permet non seulement d'obtenir des tarifs préférentiels et des invitations aux événements de la Gaîté Lyrique mais aussi de créer des synergies avec les autres membres de l'écosystème, de développer des projets avec son équipe et ses partenaires.

En 2021, la Gaîté Lyrique a accueilli 21 structures : ATEM / T&M, Beaustudio, BK France, Burst Studio, Chrysalead Workshop, Confidens, Cosmos Acoustique, Grow your own cloud, Large, Mahiou Gaussens Architecture, Marcio Cruz, Mazette, Native Instruments France, Playground, Record Record, Red Bull France, Saint-Louvent Création, Societies, Stare at the wall, TMNlab, U2P050, Urbania, Vokode.

Frequency © Duy-Laurent Tran

5. Une action culturelle renforcée qui ouvre le champ des possibles

À La Gaîté Lyrique, parce que nous explorons les nouvelles formes artistiques et culturelles créées ou transformées par internet et les nouvelles technologies, et parce que 45% de nos publics ont moins de 30 ans, nous imaginons sans cesse de nouveaux chemins d'accès vers la connaissance.

C'est en aménageant des espaces d'échange et de co-création, d'apprentissage et d'expérimentation, notamment à travers nos actions d'éducation artistique et culturelle, que nous tentons d'ouvrir le champ des possibles pour les futures générations de citoyennes et citoyens mais aussi pour les adultes.

En 2021, nous poursuivons le renforcement de notre politique pédagogique et de notre action de terrain avec la mise en place de projets phares d'éducation artistique et culturelle ainsi que l'affirmation de l'inclusion comme principe fondateur du développement de nouvelles actions.

5.1 Un projet pédagogique plus lisible et plus ambitieux

En collaboration avec des établissements scolaires, centres de loisirs, écoles supérieures, universités, associations, nous concevons des projets mêlant art et acculturation au numérique qui répondent à leurs enjeux pédagogiques. De la musique au transmedia, en passant par le design interactif, le podcast, les images animées, le code, la réalité virtuelle (V.R.), la bidouille électronique ou le jeu vidéo, nous explorons ensemble, avec les artistes pour guide, la multiplicité des cultures numériques.

Alors qu'en 2019–2020, 357 élèves, étudiants et étudiantes ont participé à 16 projets d'éducation artistique et culturelle co-construits avec la Gaîté Lyrique, en 2020–2021, le nombre de participantes et de participants a doublé, s'élevant à 770 pour 23 projets. Cette dynamique à l'œuvre se poursuit pour la saison 2021–2022 avec un objectif de plus de 1000 participants.

En effet, la saison 2020-2021 est marquée par la volonté de mettre en lisibilité son projet pédagogique et de médiation tout en développant son ambition.

Cela est rendu possible grâce notamment à la réorganisation du pôle d'action culturelle afin de développer notre expertise et modéliser nos actions pour les déployer plus largement:

- la formalisation de la démarche pédagogique de

la Gaîté Lyrique en matière de literacy numérique notamment à travers la mise en place de parcours «visite et atelier» permettant à de nombreuses classes de faire un premier pas avec nous dans le champs de l'éducation au numérique de manière ludique en prenant appui sur notre programmation

- la structuration de projets ambitieux déployés sur l'échelle de tout un territoire et/ou sur plusieurs niveaux de classes d'âges en s'appuyant plus largement sur la DAAC de Paris et la DRAC Ile de France ainsi que les partenaires de la programmation de la Gaîté Lyrique. C'est ainsi que nous avons pu lancer avec succès les projets *Libère-toi* en 2020–2021 (4 classes de collèges parisiens), Les Territoires de Capitaine futur (plus de 400 élèves du 18e arrondissement) et Il était des voix lycéennes (12 établissements soit près de 350 lycéens en Ile-de-France) en 2021–2022.

Enfin, *Ateliers partagés*, festival de l'action culturelle lancé en 2015, annulé en 2020 et en 2021 du fait de la situation sanitaire, est réinventé : en ligne et sous forme de brochure, ce nouvel outils permet désormais de rendre lisible et de communiquer auprès du corps enseignant tout particulièrement, le projet de pédagogie informelle de la Gaîté Lyrique, et ce, tout en valorisant l'ensemble des créations issues des projets d'éducation artistique et culturelle.

Liste des projets comme chaque année à retrouver ici:
[Rapport d'activité 2021 EAC](#)

5.2 De nouveaux rendez-vous Capitaine futur pour les enfants

On les appelle «digital natives» ou encore «petits poucets», parce que leurs pouces n'ont jamais autant servi que sur leurs smartphones... Certains et certaines disent de cette génération qu'ils et elles apprennent plus vite, et que leurs cerveaux sont plus réactifs, plus aptes à synthétiser un grand nombre d'informations, plus adaptés au travail collaboratif. Mais en réalité, cette idée, aussi enthousiasmante soit-elle, est souvent battue en brèche par les constats du terrain : les jeunes peinent à dominer les compétences informatiques les plus rudimentaires, éprouvent des difficultés considérables à traiter la masse d'informations venue du web, et seulement une part infime de leur temps numérique est consacrée à une activité créative, comme tenir un blog, coder, ou encore faire de la musique...

Avec Capitaine futur, la Gaîté Lyrique cherche à éveiller la curiosité, à provoquer l'émerveillement, à solliciter

les intelligences multiples. À faire comprendre, aussi, que le monde numérique n'est pas seulement une source de divertissement, mais également d'outils pour développer le goût de l'innovation et de la création. L'étude des publics commanditée en 2019 avait confirmé l'engouement des familles pour le projet de la Gaîté Lyrique et Capitaine futur ainsi que leur souhait de voir se diversifier et augmenter les rendez-vous proposés.

En septembre 2021, la saison ouvre avec 4 rendez-vous minimum par semaine (mercredis et dimanches après-midi), qu'il s'agisse de concerts, projections, de Contes à paillettes, d'ateliers artistiques ou de code. La plupart de ces rendez-vous sont des créations, imaginées avec des artistes en résidence à la Gaîté Lyrique. Un nouveau programme de fidélisation, le Club @ Capitaine futur, est imaginé pour les enfants. Il compte au bout de sept mois 400 adhérents, dont 80 enfants.

5.3 De nouveaux dispositifs pour déployer la culture du partage pour les plus grands

L'émergence d'une culture du «co» (collaboration, co-conception, co-working), liée aux valeurs du numérique, est propice à réinventer notre rapport à la culture, au travail et à la création. À la Gaîté Lyrique, nous explorons avec nos partenaires, avec les artistes, avec les publics, des manières innovantes de faire ensemble, de s'initier de pair-à-pair, d'explorer des solutions open source, de produire collectivement des savoirs, et de démultiplier leur partage. L'usage créatif des technologies déploie de nouveaux horizons pour les générations qui grandissent aujourd'hui.

Dans le cadre du projet STEAMulate your school, fruit d'une collaboration européenne de trois années entre 4 pays (France, Italie, Grèce, Lituanie), un toolkit de 20 ateliers digitaux est publié à destination des enseignants. Le STEAM, approche multidisciplinaire de l'apprentissage qui utilise la science, la technologie, l'ingénierie, les arts et les mathématiques comme points d'accès à l'acquisition des compétences, s'inscrit dans l'ADN de la Gaîté Lyrique. Cette pédagogie vise à favoriser la créativité et l'innovation chez l'élève. Ce projet donne lieu à une collaboration riche avec les enseignants, à un dispositif de formation (MOOC) et, en 2022, à une journée professionnelle autour des pédagogies informelles.

Parallèlement, la Gaîté Lyrique lance en septembre 2021 un nouveau rendez-vous : *La Fabrique post-internet*. Programme dédié à l'apprentissage de pair-à-pair, dans un esprit collaboratif et à destination des adolescents et des adultes, la *Fabrique post-internet* propose d'expérimenter à partir de ses propres créations ou de découvrir de nouvelles pratiques. Elle s'installe dans l'Atelier chaque samedi après-midi. Artistes, partenaires, associations proposent des rendez-vous gratuits et collaboratifs, du codesign autour de la banlieue du turfu avec Makan Fofana et Hugo Pilate à l'écriture collective sur Wikipédia avec *Les sans pagEs...* Ce créneau de programmation permet à des associations et collectifs de collaborer avec la Gaîté Lyrique de façon ouverte et informelle.

Depuis septembre 2021, sont proposés :

Agoraver
par Hugo Pilate
et Makan Fofana

Les sans pagEs
Voyageurs du numérique

Les samedis de la divagation
par Cristina Hoffmann

Savoirs numériques
par Juliette Rohde et Antoine Le Pessec

5.4 Des petits déjeuners culturels pour les Parisiennes et Parisiens les plus précaires

La Gaîté Lyrique initie début 2021, en pleine pandémie, un projet inédit d'ouverture des lieux culturels aux plus précaires. Alors que ses espaces sont fermés au public, la Gaîté Lyrique s'associe à la Chorba et la Fondation de l'Armée du Salut pour proposer un accueil inconditionnel au chaud le temps d'un petit-déjeuner dans un lieu traditionnellement peu accessible aux personnes précaires. De décembre 2020 à fin mai 2021, avec le soutien de la Ville de Paris, plus de 7500 repas (petits déjeuners sur place et lunchbox à emporter) sont distribués. Dans ce cadre, des propositions culturelles sont mises en place comme des visites commentées de l'exposition *Heureux soient les fêlés*, d'Olivier Ratsi ou encore des consultations poétiques avec le Théâtre de la Ville.

Dès septembre 2021, la Gaîté Lyrique, la Chorba et l'Armée du Salut envisagent la poursuite de ce projet. Cette fois-ci, la MPAA, la médiathèque de la Canopée, le Forum des images et le Centre Pompidou rejoignent le projet. C'est ainsi l'occasion pour ces Parisiennes et Parisiens de découvrir une offre culturelle plus large. Courant décembre 2021, les petits déjeuners solidaires reprennent assortis d'une programmation culturelle : concerts, ateliers, rencontres, presse du jour, visites commentées et expositions.

Ce projet transforme profondément les rapports à la précarité des institutions et des équipes impliquées et replace le rôle fondamental de la culture dans la dignité des personnes.

6. C'est déjà demain: les nouveaux projets

6.1 Un nouvel axe de programmation et un premier étage repensé

Nouvelles écritures et expériences immersives
Faire l'expérience des narrations audio, visuelles et sensorielles

En inaugurant un nouvel espace de 400 m² consacré aux installations audiovisuelles et immersives, un studio de création sonore binaurale et un ensemble d'événements autour des nouvelles écritures, la Gaîté Lyrique structure un nouvel axe de programmation plaçant le visiteur et la visiteuse dans un rôle actif, au centre d'histoires ou d'œuvres à la fois sensorielles et ludiques. Réalité virtuelle ou augmentée, podcast, son binaural... Ces pratiques émergentes, par leurs formats souvent hybrides, renouvellent les codes de la performance par l'interactivité et l'immersion.

Nouvel espace

Au premier étage de la Gaîté Lyrique, 780m² ont été entièrement réaménagés par l'architecte Jean-Benoît Vétillard pour accueillir une partie de ce nouvel axe de programmation consacré aux nouvelles écritures et expériences immersives. Cet aménagement panoptique articule un nouveau studio d'enregistrement, une galerie d'installations, un espace atelier et un bar central autour d'un forum, lieu d'échange et de vie, destiné à accueillir des visiteurs libres comme des événements

Pour les événements dédiés aux nouvelles écritures et expériences immersives, voir 3.2. Les Ailleurs, 3.3. Détour – Visual System, 3.6. Nova Materia, 3.10. Portfolio.

6.2 De nouvelles offres pour les entreprises

[AFK] Away From Keyboard

En 2020, en pleine crise sanitaire, la Gaîté Lyrique lançait un nouveau programme à destination des entreprises: le think tank AFK Away From Keyboard. Dans un monde en pleine mutation, AFK a pour ambition d'accompagner des structures privées en transition dans une démarche RSE en faisant de la culture et des imaginaires artistiques un levier de transformation. Pour ce faire, [AFK] interroge les héraut de la GenZ sur les réseaux sociaux et son réseau d'artistes, de chercheurs sur les pratiques artistiques post internet pour qu'ensemble, avec ses membres, ils interrogent les mutations à l'œuvre dans les entreprises et les manières de les accompagner.

Ainsi, en 2021, huit entreprises ont adhéré à ce programme et ont assisté à une série de rencontres et de masterclass ainsi qu'à un grand rendez-vous public annuel.

Chaque mois, les membres fondateurs du think-tank se sont réunis lors d'un rendez-vous [AFK], un moment convivial et privilégié d'échange et de réflexion. Ces rencontres, grâce au regard d'intervenants fin connaisseurs et issus des nouvelles générations, ont été l'occasion d'aborder des sujets aussi divers que: *Les réseaux sociaux et les nouvelles identités* ([AFK] #1), *La politique du futur* ([AFK] #2), *La GenZ et le développement durable* ([AFK] #3), *La GenZ et le sens de l'humour* ([AFK] #4), *La GenZ et la politique* ([AFK] #5), *Les Métavers* ([AFK] #6)

Le 4 mars 2021, [AFK] co-organisait avec JAM (premier média conversationnel sur Messenger en France) un grand rendez-vous public annuel: *Twenty Five: Les 25 prochaines années par les moins de 25 ans*. Twenty Five a tendu le micro aux jeunes de moins de 25 ans pour raconter de nouveaux imaginaires, réfléchir et s'engager concrètement vers une société nouvelle. Lors d'un talk show multi-plateformes à la fois physique et digital, retransmis en live sur Facebook et sur le site gaite-lyrique.net, une douzaine de talents de moins de 25 ans ont exprimé sur scène leurs espoirs et perspectives pour l'avenir. Chaque intervenant et intervenante a transmis sa vision à travers des expériences de son choix: initiation au voguing, design fiction, chanson, sketch... Parmi eux, Charlotte Abramow (photographe et réalisatrice), Fatima Daas (écrivaine), Hugo Décrypte (Youtuber), Elise&Julia (entrepreneuses), Camille Etienne (activiste), Bilal Hassani (chanteur), Shigo Ladurée (drag queen), Abdelilah Laloui (écrivain), Le cul nu (créatrice de contenu), Solal Moisan (réalisateur), Vinii Revlon (danseur de voguing) et Anaïde Rozam (comédienne).

[AFK] a également réalisé un documentaire à partir des résultats d'une grande consultation menée à l'été 2021 auprès de 1000 jeunes entre 15 et 25 ans, en collaboration avec Elodie Safaris, rédactrice en chef de CTRLZ et Burst Studio. En rencontrant une activiste pour le climat, un artiste digital, un développeur web, un néo-loleur ou encore une tik-tokeuse, le think-tank a en effet décidé de donner la parole à cette génération plurielle, loin des clichés et des poncifs trop souvent utilisés pour la dépeindre dans l'espace médiatique. Cet objet editorial s'intéresse à ses usages, des smartphones, d'internet, des plateformes et à ses pratiques, comportements en ligne ainsi qu'à ses

référents culturels. Le résultat, Génération Post-Internet - Dans l'internet des nouvelles générations, est un film de 15 minutes qui tente de dresser un portrait nuancé et original de ces jeunes de la Gen Z pour mieux dessiner les contours de la société post-internet de demain.

L'Agence Gaîté Lyrique

Fin 2020, la Gaîté Lyrique lançait son agence de création d'expériences avec de jeunes talents. Ce faisant, elle met à disposition tout le savoir-faire et l'audience d'un lieu culturel en phase avec son époque pour inventer des événements immersifs, durables et engageants, pour les marques, en s'appuyant sur les nouvelles pratiques incarnées par la Gen Z.

La Gaîté Lyrique accueille en effet sous son toit une communauté d'artistes, d'entreprises et d'associations créatives issues d'une pluralité de domaines, de la direction artistique à la narration sonore en passant par la VR et le spectacle binaural. Son réseau de créateurs et créatrices, designers, illustrateurs et illustratrices, vidéastes pensent et organisent des espaces, des contenus et des expériences, pour une véritable réponse de création événementielle adaptée aux besoins des organisations.

En outre, lieu générationnel et prescripteur, la Gaîté Lyrique est aussi une porte d'entrée vers les générations Y et Z, qui représentent plus de la moitié des visiteurs annuels du lieu. La Gaîté Lyrique propose au monde professionnel l'expertise acquise à travers 10 années de programmation auprès de ces publics, avec des nouvelles formes de pratiques et d'expériences culturelles comme la création de podcasts, la composition de musiques interactives, le décryptage des codes de danses post-internet ou le design fiction.

L'Agence a par exemple rendu possible la captation d'une performance de la danseuse Hajiba Fahmy au sein d'une projection 360° dans la salle immersive de la Gaîté Lyrique, pour célébrer le lancement de la nouvelle ligne Éditions de la Maison Alaïa. Elle a aussi construit un événement de trois jours animé par un speaker GénZ pour réunir les équipes et collaborateurs du monde entier de Talkwalker, l'une des plus grandes entreprises de social data intelligence au monde. Pour Big Data & AI Paris, le salon européen de référence en matière de big data et d'intelligence artificielle qui a lieu à Paris Expo Porte de Versailles, l'Agence a conçu deux installations participatives, incitant à porter un regard neuf et décalé sur l'impact qu'a la data sur notre manière de vivre. Enfin, en décembre 2021, pour le LVMH Talent Collect Lab qui s'est tenu à la Gaîté Lyrique et en réponse à la thématique « Ignite the Spark for a Powered Data HR », l'Agence a imaginé une installation artistique par GrowYourOwnCloud, une scénographie sur mesure et une série de keynotes 360° et de tables-rondes captés en live.

© Maxime De Abreu

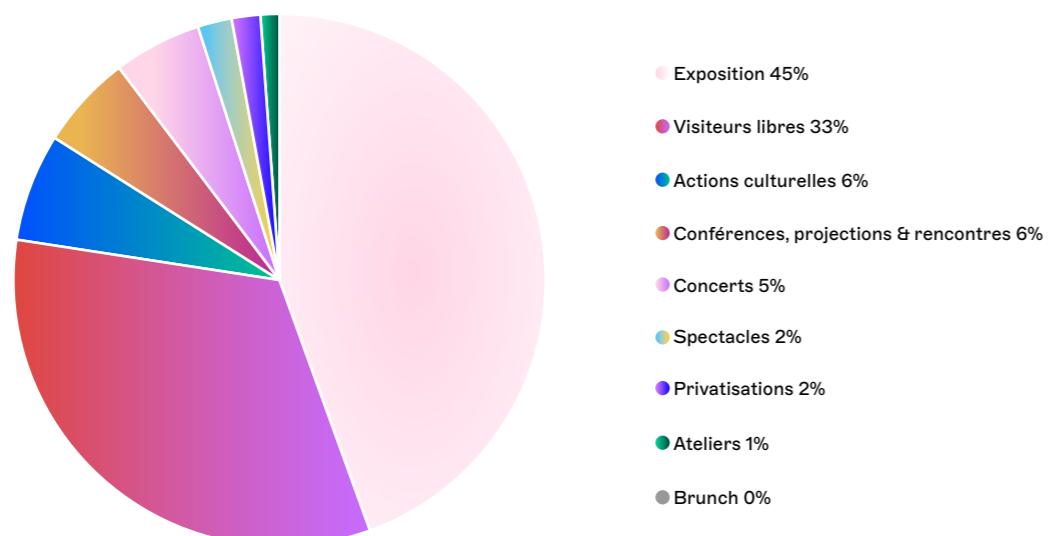
7. Les publics, au centre des questionnements

7.1 La fréquentation in situ

En 2021, malgré 4,5 mois de fermeture (149 jours d'ouverture) et une réouverture avec des jauge réduites, la Gaîté Lyrique a accueilli 167 070 personnes. La fréquentation atteint quasiment la fréquentation avant crise (170 930 en 2019) et ce grâce au succès de l'exposition-expérience *Heureux soient les félés* de Olivier Ratsi et à l'ouverture de la Petite galerie avec l'installation immersive *Détour* de Visual System.

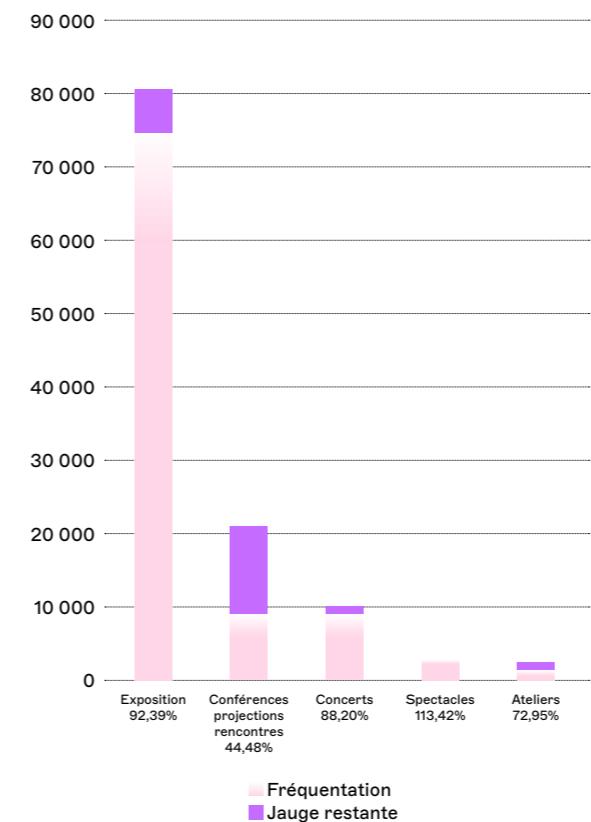
Sans surprise, l'activité Concert et Spectacle vivant in situ a été très lourdement impactée par la crise : 12 242 personnes en 2021 (stable par rapport aux 12 182 personnes en 2020) contre 57 644 en 2019 soit une baisse de près de 80% de la fréquentation pour la deuxième année. Outre les mois de fermeture, l'interdiction des concerts debout a fortement impacté le secteur des musiques actuelles entraînant de nombreuses annulations de tournées. Les jauge fortement réduites des concerts maintenus n'ont pas permis le développement de cette partie de la programmation.

Répartition de la fréquentation in situ 2021

Les expositions et installations ont réuni 74 644 personnes, avec près de 50 000 personnes pour *Heureux soient les félés – Olivier Ratsi* (payant) et plus de 20 000 personnes pour *Détour – Visual System* uniquement en 2021. Ce format plébiscité par les publics est résolument intergénérationnel, permettant d'accueillir aussi bien des publics très jeunes (avec des actions mises en place dès le primaire) qu'un public plus âgé que la moyenne des autres programmations de la Gaîté Lyrique.

Les cycles de rencontres, conférences, projections et ateliers participent également à la diversification des publics du lieu. Ils s'inscrivent parmi les propositions régulières de la Gaîté Lyrique, rassemblant plus de 11 000 personnes en 2021, parmi lesquelles des chercheurs et chercheuses, des artistes, un public plus averti mais aussi, pour les ateliers, de nombreux enfants et des adultes curieux, souvent néophytes. Ces événements instaurent autant de moments d'échanges, de rencontres et de découvertes pour et entre les publics.

7.2 Une audience en ligne en plein essor

Le programme en ligne [Plein Écran], lancé en 2020, est désormais structuré et pensé comme une véritable offre événementielle, englobant la majorité des axes programmatiques de la Gaîté Lyrique: Musiques et spectacle vivant, Laboratoire, Capitaine futur, ateliers et masterclasses, etc. Il participe à maintenir le lien avec les publics mais aussi à développer une nouvelle offre artistique et éditoriale en ligne, ainsi que les audiences engendrées. Cette offre se déploie via Youtube, où sont hébergées les vidéos, sur la page [Plein Écran] du site internet de la Gaîté Lyrique, mais aussi sur les réseaux sociaux, où les comptes de la Gaîté Lyrique profitent de ces nouveaux contenus en ligne (extraits, photos, etc).

2 min 23 s

Durée moyenne
pondérée de visionnage

1 535 710

Vues totales

163

programmes comptabilisés

Sur Facebook, les vidéos en live, notamment les concerts (Culture Club) ou spectacles (Body Movin'), enregistrent de bons résultats malgré un engagement en retrait et une rétention limitée à noter sur ce réseau social historique (de manière générale, ce retrait de l'audience Facebook se vérifie structurellement depuis quelques années). Les live sont mis en avant organiquement par l'algorithme Facebook, qui tend à booster ce type de publications. Les replays de ces vidéos tendent à enregistrer de bonnes performances, notamment quand les communautés liées à chaque événement entrent en action. Même si le facteur d'engagement reste difficilement prévisible, le nombre de crosspostages de chaque vidéo (avec les artistes, les communautés artistiques et les médias impliqués dans le projet) reste un paramètre important pour la visibilité du live.

Sur Youtube, la chaîne de la Gaîté Lyrique, en phase de développement en 2021, enregistre des performances encourageantes depuis le lancement du programme [Plein Écran] et constitue un outil stratégique sur le long terme. Les utilisateurs et utilisatrices sont de plus en plus actives sur le chat lors des lives, précieux indicateur de l'engagement de l'audience. De plus, la durée moyenne de visionnage est plus élevée sur cette plateforme que sur Facebook, que ce soit lors des diffusions live ou les replays. L'édition et l'optimisation de la chaîne ont permis d'améliorer le référencement et le développement du nombre de vues et d'abonnements.

Sur [Plein Écran], l'audience est liée aux statistiques YouTube car les vidéos sont hébergées sur cette plateforme. [Plein Écran] fait partie intégrante du site de la Gaîté Lyrique et, dès le mois de mars, la nouvelle rubrique dédiée aux contenus audio et vidéo produits par la Gaîté Lyrique devient la seconde page la plus visitée (juste derrière la home page). Le trafic du site s'en retrouve augmenté et cet effet est renforcé par le renvoi de toutes les communications depuis les réseaux sociaux jusqu'aux contenus [Plein Écran].

Sur les réseaux de la Gaîté Lyrique

En 2021, la Gaîté Lyrique met en œuvre et développe la nouvelle stratégie digitale élaborée fin 2020 pour continuer de créer du lien avec ses publics et se faire la vitrine d'une programmation repensée en ligne avec [Plein Écran], alors même que l'ouverture aux publics n'est pas autorisé jusqu'au 19.05.2021 pour raisons sanitaires. Lors de la réouverture du lieu et de la reprise des événements et expositions, on assiste à une seconde phase pour les réseaux sociaux: les impressions et les abonnements augmentent de façon significative.

Les expositions et les concerts sont de forts vecteurs d'engagement des communautés sur les réseaux sociaux. La Gaîté Lyrique travaille activement sur leur développement, avec une intention particulière sur Instagram, Tiktok et LinkedIn, des réseaux où les communautés sont présentes et actives, et des réseaux populaires. Le réseau Facebook reste stable, ce qui est un bon indicateur, compte tenu de la chute de fréquentation du réseau au profit d'Instagram. Twitter reste à stabiliser et subit une petite baisse d'abonnements, sans doute la cause de la baisse d'activité mais aussi des sujets polémiques comme le cycle du Laboratoire sur les NFT.

Instagram

34 127
abonnés (2020)
+ 10,8K abonnements en 2021 (+31%)

Facebook
114 910
abonnés (2020)
+ 763 abonnements en 2021 (stable)

Twitter
143 990
abonnés (2020)
- 3 919 abonnements en 2021 (stable)

Youtube
1 811
abonnés (2020)
+ 1 011 abonnements en 2021 (+55%)

LinkedIn
12 152
abonnés (2020)
+ 5 000 abonnements environ en 2021 (+41%)

TikTok
1 100
abonnés (2020)
+ 1 000 abonnements en 2021 (+100%)

7.3 La programmation de la Gaîté Lyrique plébiscitée dans les médias

Malgré la fermeture de l'établissement au public, la Gaîté Lyrique a continué à être présente dans les médias grâce à sa programmation en ligne. Le festival international de films sur la musique FAME, en passant en ligne sur la plateforme Curiosity des cinémas Mk2, a ainsi pu bénéficier d'une couverture nationale. Nombre de retombées presse: 100.

Les événements de notre nouveau programme en ligne [Plein Écran] ont aussi bénéficié d'une belle couverture médiatique avec un total de 120 retombées. Notre nouvelle exposition annuelle *Heureux soient les félés, car ils laisseront passer la lumière* a quant à elle bénéficié de 70 retombées dans la presse généraliste et spécialisée en art contemporain. Notre nouveau format d'installation-expérience au premier étage de la Gaîté Lyrique a aussi trouvé sa place dans la programmation avec 50 retombées. Malgré les fermetures et une presse saturée par la crise sanitaire, la Gaîté Lyrique a maintenu une moyenne annuelle de 600 retombées pour la totalité de sa programmation 2021.

"C'est la beauté de FAME, festival international de films sur la musique organisé depuis sept ans à la Gaîté Lyrique et piloté par Benoît Hické et Olivier Forest que de donner la parole à ceux et celles qui filment la musique, en documentaire ou en fiction."

Les Inrockuptibles
(10.02.21 - p.45)

"Une étonnante immersion chromatique dans les différents espaces de la Gaîté lyrique."

TTT On aime
passionnément
Télérama

"À la Gaîté Lyrique, Olivier Ratsi bouleverse notre perception du quotidien et de l'espace."

Beaux Arts Magazine
(20.05.21)

"La Gaîté lyrique, temple super-actif de la création musicale contemporaine et de l'électro, fait sa Nuit blanche (...) elle propose un parcours constitué d'une étonnante forêt lumineuse, telle une illusion d'optique."

Télérama Sortir
(29.09.21)

"On aurait presque envie d'ôter ses chaussures avant de pénétrer dans l'écosystème électronique de Détour, tant le dispositif a quelque chose du sanctuaire spirituel 2.0.."

Trax
(16.09.21)

"Une foule se presse depuis hier au Paris Podcast Festival qui se tient jusqu'à dimanche, à la Gaîté Lyrique."

France Culture
(15.10.21)

"Qu'elle est riche, la programmation de Capitaine Futur en cette rentrée!"

Paris Mômes
(09.21)

"Il était des voix, animé par la journaliste Camille Diao pour la Gaîté Lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival explore la façon dont le média podcast fait émerger des voix sur des sujets aussi importants que le handicap, la glottophobie ou la santé mentale."

Slate

"Scénographie soignée et esthétique feutrée accompagnent des artistes de la scène électro française pour des live-sessions intimistes et branchées."

Numéro
(25.03.21)

"Une programmation sensible, engagée et conviviale (...) La Gaîté Lyrique offre un cadre d'accueil exceptionnel et chaleureux."

Fisheye
(01.11.20)

7.4 Une nouvelle stratégie marketing au service des publics

En 2021, la Gaîté Lyrique a procédé à un vaste chantier de refonte de sa politique d'accueil et de service, à travers la mise en place d'une stratégie marketing s'appuyant sur une meilleure connaissance des pratiques des publics (qualitative et quantitative), une politique qualité et le développement d'actions de marketing relationnel.

Grâce à une meilleure remontée des retours du publics (structuration du suivi SAV, enquêtes qualitatives après-visite) ainsi qu'un travail mené avec les médiateurs et agents de terrain, plusieurs actions ont été mises en place. Une réorganisation du pôle accueillir billetterie et une nouvelle politique de formation en accueil et médiation ont été déployées. Une charte d'accueil a été rédigée et des actions de fidélisation des publics ont été mis en place. Ces actions se poursuivront en 2022 pour améliorer en continu le parcours usagers au sein de la Gaîté Lyrique, ainsi qu'en amont et en aval de la visite.

Après le déploiement du CRM en 2020 permettant une meilleure connaissance des pratiques des publics, l'analyse de la fréquentation de la Gaîté Lyrique a permis de constater que si les publics sont fidèles (communauté de repeaters - source Etude des publics 2019), ils n'adhèrent que peu au programme de fidélisation proposé par la Gaîté Lyrique. La carte représente majoritairement un avantage financier qui séduisait les publics occasionnels des expositions mais ne fidélisait pas. Ainsi, le programme de fidélisation a été repensé: la Carte d'adhésion a fait place à deux formules, le Club @ Gaîté Lyrique et le Club @ Capitaine futur s'enrichissant d'un volet relationnel à travers des rendez-vous et avantages mensuels en lien avec l'équipe des publics. Le démarrage de ce programme en septembre 2021 montre une diversification des publics (½ d'enfants) et des comportements (adhésion en dehors de la venue à l'exposition).

En s'appuyant sur cet outil CRM, la stratégie d'emailing a également été réinterrogée dans une perspective de ciblage. Entre les rentrées de septembre 2020 et 2021, le taux d'ouverture des campagnes a augmenté de 39% et le taux de clic de 32%. C'est un préalable à la mise en place d'emailing avant et après visite qui seront déployés en 2022. Ce dialogue avec les publics, permettant d'améliorer les services aux publics mais aussi de recueillir en continu des retours des visiteuses et visiteurs, contribue à une politique de marketing relationnel qualitative.

8. Vers un modèle d'organisation plus responsable

Parce que les formes artistiques que nous explorons, à la fois populaires et émergentes, façonnent les esthétiques et les pratiques culturelles de demain, et parce que nous sommes un lieu de création et de diffusion, nous mesurons la responsabilité toute particulière qui est la nôtre : partager au plus grand nombre les enjeux de ces transformation sur le plan environnemental, économique, social et sociétal, en réduire les impacts négatifs et mettre en lumière des modèles alternatifs enthousiasmants.

8.1 Un programme précurseur sur le plan environnemental

Un premier audit stratégique environnemental est réalisé avec l'accompagnement de Green Événement. Sur la base des échanges réalisé avec ses différentes parties prenantes (agents, fournisseurs, prestataires, Ville de Paris, etc), la Gaîté Lyrique formalise alors les engagements qu'elle souhaite prendre dans sa transition écologique :

- Maîtriser notre empreinte environnementale tant dans notre exploitation courante que dans la mise en œuvre de la programmation et la gestion du bâtiment. L'enjeu est de mesurer puis de réduire notre impact environnemental en rendant plus vertueux le fonctionnement de l'établissement pour le mettre en adéquation avec les messages environnementaux que nous portons auprès des visiteurs. A ce titre, nous portons une attention particulière à notre empreinte environnementale numérique, au cœur du projet de la Gaîté Lyrique.

- Structurer et former les équipes pour en faire des relais d'application des solutions mises en œuvre et incarner les engagements de la Gaîté Lyrique auprès de ses différentes parties prenantes (artistes, visiteurs, partenaires, prestataires, etc)

- Faire de la Gaîté Lyrique un lieu d'expérimentation et de partage de solutions en faisant des achats responsables un levier de la démarche sociétale de la Gaîté Lyrique, et en accompagnant l'ensemble de la filière des musiques actuelles vers la maîtrise de son empreinte environnementale via la construction d'outils d'évaluation et d'actions partagés.

- Construire les récits enthousiasmants d'une société bas carbone. À travers sa programmation, la Gaîté Lyrique entend favoriser l'émergence de récits prospectifs qui inventent un futur désirable malgré les

contraintes que posent immédiatement la transition vers une société décarbonée, notamment dans le champ du numérique.

Un plan d'action est alors élaboré. Les premières mesures prises dès 2021 sont les suivantes :

Bilan Carbone et diagnostic écoflux: fin 2021, la Gaîté Lyrique lance une évaluation de son empreinte carbone, de sa consommation d'énergie, de matière, d'eau et de sa production de déchets. Le cabinet B&L Évolution accompagne l'institution dans cette évaluation.

Communication: la consommation de papier a considérablement baissé dans notre communication. Ainsi, les différents flyers de programmation ont été remplacé par des cartes postales avec un flashcode renvoyant vers le détail de la programmation sur le site internet, permettant de réduire considérablement le volume d'impressions (particulièrement en période de covid où les dates de programmation évoluent au gré de la situation sanitaire).

Nous travaillons désormais exclusivement avec l'imprimeur Francilien STIPA (Montreuil) pour faciliter et garantir notre engagement environnemental : limitation des transports entre l'imprimeur et la Gaîté Lyrique ; imprimeur certifié ISO 14001 ; sourçage du papier exclusivement recyclé, fabriqué à partir de déchets post-consommation, certifié FSC recycled et Ecolabel Européen et Blue Angel pour le classic, encres Low Energy sans COV et CMR sans solvant exclusivement HUV limitant les traitements et la consommation d'eau grâce à son séchage ultra rapide pouvant même être nettoyées du papier pour le recycler ; utilisation limitée du pelliculages et circonscrite au pelliculage biodégradable ; conditionnement en films bio à base de féculle de maïs et récupération du film plastique des palettes par l'imprimeur pour recyclage.

Les bâches en façade sont désormais fabriquées avec du polyester sans PVC. Dans le cas d'événements récurrents, ces bâches ne sont plus datées de sorte de pouvoir être ré-utilisées d'une année sur l'autre.

Chasse au PUU: Nous nous sommes fixé comme objectif zéro plastique à usage unique d'ici fin 2022. Pour cela nous faisons une sensibilisation à chacun (visiteurs, artistes, prestataires, etc) aux solutions

circulaires, réemploi et aux alternatives au plastique. Plusieurs étapes ont été déjà été franchies : les contenants du bar ne sont plus qu'en verre, en carton ou en métal, les liquides sont servis au bar soit dans des verres soit dans des écocups, la restauration se fait dans de la vaisselle en faïence ou en matériaux compostables et des couverts métalliques, les bracelets visiteurs ont été remplacés par des tampons.

Restauration sourcée, locale et bio :

La Gaîté Lyrique fait le pari d'une restauration responsable, saine et équitable, se basant sur des méthodes de production respectueuses de l'environnement. Ainsi, les repas que nous proposons avec Bande de Cheffes, au Café ou via nos partenaires traiteurs référencés sont composés uniquement de produits frais, locaux et de saison. L'approvisionnement se fait en circuit court auprès des producteurs franciliens.

Optimisation de la programmation :

Afin d'amortir l'impact carbone généré par la production des expositions et/ou le déplacement des artistes, plusieurs mesures ont été prises : les expositions sont présentées 3 mois de plus en moyenne chaque année, les conférences performées du Laboratoire qui ont lieu le jeudi sont systématiquement complétées d'un atelier le samedi, en présence des artistes, 65% des concerts sont programmés à la Gaîté Lyrique en s'inscrivant dans l'agenda de la tournée d'un artiste afin de mutualiser les déplacements.

Sensibilisation des salariés :

360 heures de sensibilisation et de formation ont été délivrées aux salariés sur les sujets environnementaux d'une part et sur les enjeux liés au numérique spécifiquement d'autre part. Ainsi, 56 salariés ont pu bénéficier de différentes niveaux de formation en fonction des domaines d'intervention de chacun : sensibilisation aux enjeux climatique avec la fresque du climat et la fresque du climat numérique par l'association éponyme, ateliers de travail sur la sortie du PUU avec le Circulab et la Ville de Paris, sensibilisation au tri par Cèdre, sensibilisation aux enjeux du numérique responsable avec Témésis, montée en compétences des équipes les plus opérationnelles en créant les réflexes de sobriété et d'éco conception numérique, sensibilisation à la décarbonation de la culture avec le Shift Project et la FEDELIMA.

Faire le récit enthousiaste d'une société décarbonée :

Dans un premier temps, 3 programmes se font désormais l'écho de ces préoccupations :

- le Laboratoire : la Gaîté Lyrique explore à cet endroit le rapport entre les technologies et leur impact sur l'humain et l'environnement,

- le think tank AFK : des entreprises engagées dans une démarche RSE sont invitées à travers ce programme à questionner et à faire évoluer leurs pratiques notamment en matière d'impact environnemental, accompagnées par de jeunes personnalités engagées, issues de la GenZ

- l'action culturelle : en s'inscrivant dans le projet Développement durable d'un quartier du 18e arrondissement, Les Territoires de Capitaine futur invite plus de 400 enfants à réenchanter leur quartier et à imaginer un futur désirable à travers la création plastique et numérique. Par ailleurs, les ateliers réguliers à la Gaîté Lyrique accueillent des artistes mettant l'upcycling au cœur de leur pratique de création, comme lors du stage vacances *Bidouilles lumineuses*. (voir 8.3 Une ambition sociétale exprimée)

Sensibilisation de la filière :

En 2019, la Ville de Paris lance avec ARTER une mission d'accompagnement pour sensibiliser et engager les acteurs culturels parisiens dans l'économie circulaire. La Gaîté Lyrique est alors lieu test. À l'issue de ce travail, neuf fiches méthodologiques sont produites précisant les actions à mettre en place, des sources bibliographiques et des exemples de bonnes pratiques dans lesquelles les acteurs culturels parisiens s'engagent désormais.

Dans la suite de ce 1er dispositif, la Ville de Paris anime en 2020–2021 un réseau Culture et Économie circulaire qui formerait des référents à l'utilisation des fiches actions. Les expertises de la Gaîté Lyrique notamment dans le champ du numérique sont alors mises à contribution.

Depuis 2021, la Gaîté Lyrique s'investit auprès de la FEDELIMA et le SMA pour accompagner la transition écologique de la filière. Ainsi, ensemble ils organisent les rencontres Ecologie et Musiques Actuelles pour permettre aux professionnels et professionnelles du «spectacle vivant» des musiques actuelles de dessiner ensemble les premiers axes d'une stratégie de réduction de l'impact environnemental de la filière.

Ces rencontres professionnelles traitent des enjeux reconnus comme majeurs pour la filière, tels que la maîtrise de l'énergie, la mobilité du public, l'alimentation, mais aussi des artistes, les usages numériques ou plus globalement l'écoconception des tournées.

Parallèlement, la Gaîté Lyrique avec le SMA et la FEDELIMA s'investissent dans la conception et la mise en oeuvre d'un outil de mesure de l'impact carbone des 500 adhérents, acteurs de la filière des musiques actuelles, ainsi qu'un plan d'actions adaptés aux spécificités sectorielles de ces différents acteurs.

8.2 Une politique sociale en constante amélioration

La Gaîté Lyrique s'est fixée comme objectif de construire un modèle social juste et durable dans le secteur culturel, permettant de concilier qualité de vie au travail et passion professionnelle. L'objectif est de donner à chacun et chacune des personnes qui travaillent à la Gaîté Lyrique, des trajectoires professionnelles enthousiasmantes, équitables et lisibles, de mieux réguler le temps de travail et sa déconnexion, tout en travaillant dans un cadre serein et convivial pour tous.

C'est mu par cette ambition que l'établissement a poursuivi en 2021 l'ambitieux chantier qu'il avait initié en 2019, grâce à l'implication de toute l'équipe.

Durant l'année 2021, et en dépit d'un contexte sanitaire contraignant sur le plan social, plusieurs dispositions nouvelles ont pu être mises en place grâce à ce dialogue social renforcé :

- Un accord de participation
- Un plan d'épargne pour la retraite collectif
- Un nouvel accord d'aménagement du temps de travail
- Un avenant à l'accord sur le télétravail et une organisation du travail à distance
- L'instauration d'une politique de rémunération plus lisible avec une grille de classification et de salaires interne à la Gaîté Lyrique revu à la hausse
- La mise en place d'un système d'information de gestion des ressources humaines (SIRH) afin de mieux suivre le temps de travail et les congés
- Une meilleure gestion des temps de travail et des congés

- Un plan de formation étayé grâce au dispositif FNE afin d'accompagner les évolutions des postes (notamment la formation en lien avec l'audiovisuel, l'éco-conception, l'accueil des publics ou encore le management)
- L'approfondissement et l'élargissement de la politique de recrutement afin d'attirer des profils toujours plus divers
- Un accompagnement des salariés durant la crise sanitaire et la sécurisation de l'activité (règles sanitaires, travail à distance et maintien de l'activité)
- Une politique d'entretiens RH optimisée (entretiens individuels annuels, professionnels, forfait jour, de retour après une absence)

Enfin, d'autres chantiers ont été initiés en 2021 et aboutiront en 2022 :

- Une palette d'outils pour les managers
- Un accompagnement au changement
- Une sensibilisation et une formation contre les agissements sexistes et harcèlements sexuels
- Une politique de recrutement inclusive
- Un parcours d'intégration optimisé, pour une meilleure marque employeur

8.3 Une ambition sociétale exprimée

À travers sa politique RSE, la Gaîté Lyrique se fixe les objectifs suivants :

Promouvoir les cultures qui s'expriment à travers les générations présentes et futures, dans leur diversité et leur pluralité, parfois marginalisées ou rendues invisibles et qui constituent de vraies clés de lecture de notre temps. Et ce, à travers la programmation, l'action culturelle et plus largement, en faisant de la Gaîté Lyrique une safe place, un lieu d'inclusion accueillant et respectueux du bagage culturel, des croyances, de la situation sociale, et de l'identité propre à chacun.

Permettre au plus grand nombre d'avoir accès à ces cultures et à leur clés de lecture pour permettre à chacune et chacun de gagner en compréhension et en confiance dans l'avenir, et devenir acteur de ces futurs alternatifs. Cet objectif passe par une programmation pensée comme inclusive, adaptée à différents publics, enfants, adultes, particuliers, entreprises, scolaires, personnes en situation de précarité, éloignés ou proches de ces cultures.

Cette ambition se traduit à travers plusieurs actions mises en place :

L'éducation informelle et l'action culturelle

L'investissement de la Gaîté Lyrique dans le champ de la pédagogie et de l'action culturelle en font déjà un acteur conscient de son rôle social. Par son projet même, invitant à comprendre l'époque transformée par les technologies, la Gaîté Lyrique est un lieu d'encapacitation et d'émancipation. Les participants aux projets d'action culturel (voir 5.1 Diversifier et faire rayonner l'action de la Gaîté Lyrique) comme 2500 visiteurs scolaires et associatifs accueillis en 2021 ou les 7 500 invités des Petits déjeuners solidaires en bénéficient.

Les petits déjeuners solidaires

En 2021, la Gaîté Lyrique a développé des actions supplémentaires à destination des publics les plus précaires, en premier lieu la mise en place des Petits déjeuners solidaires avec La Chorba et la Fondation de l'Armée du Salut (voir 5.4 Des petits déjeuners culturels pour les Parisiens les plus précaires). L'initiative propose aux plus vulnérables de découvrir les lieux culturels du centre parisien comme des lieux de vie et d'accueil. Une démarche qui se place en faveur des droits culturels (inscrits dans le cadre juridique des droits de l'homme) en assurant non seulement un accompagnement social (en partenariat avec le Samu Social, Soliguide, le CASVP et Action contre la Faim), mais aussi un accès quotidien à une programmation culturelle (en partenariat avec La Cloche) en dialogue et en construction avec les publics concernés.

Dons d'objets et de livres

Plusieurs dons ont été effectués au Secours Populaire (pour une valeur de 5,5K€) et La Maison du canal (pour une valeur de 5,3K€).

Les brunchs signés Gaîté Lyrique

x Bande de Cheffes

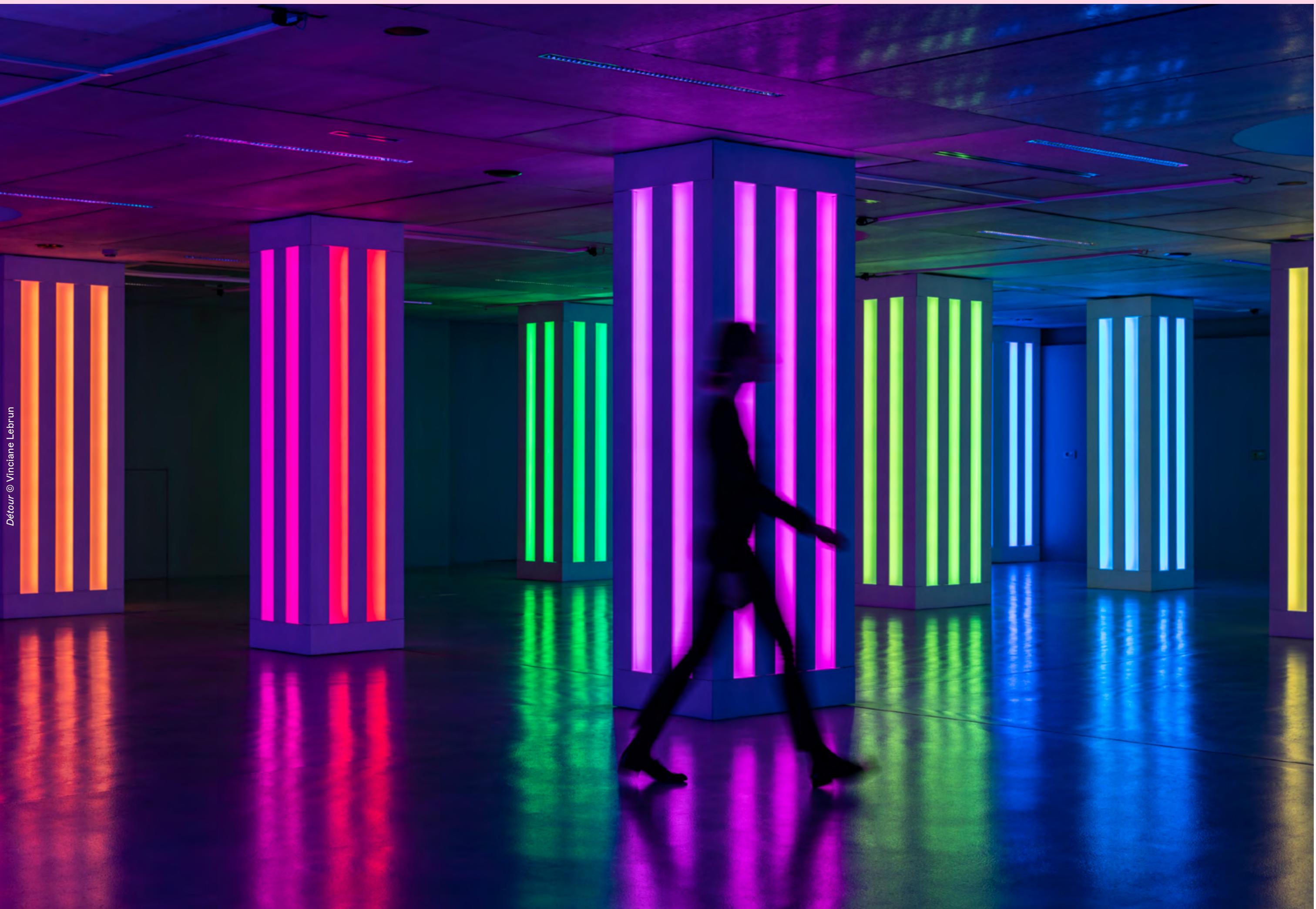
La Gaîté Lyrique s'est associée à Bande de cheffes pour proposer des brunchs le week-end dans le foyer historique. D'abord sélectionné pour ses engagements en matière d'approvisionnement responsable et de respect de l'environnement, Bande de Cheffes est un acteur social. En effet ce service de restauration solidaire et responsable a pour objectif de permettre à des femmes exilées d'exercer leur savoir-faire, la cuisine, et de leur faciliter un accès à la vie professionnelle et à l'indépendance en France.

Renforcer l'accessibilité des espaces et de la programmation

La Gaîté Lyrique a réalisé un état des lieux de l'accessibilité de son projet (bâtiment, offre, communication, sensibilisation). Suite à cet état des lieux, plusieurs actions ont été menées à bien : refonte de la signalétique, révision des dispositifs d'accessibilité à l'accueil (borne descriptive, boucle magnétique), formation des équipes de billetterie, médiation et communication. La Gaîté Lyrique a également engagé en 2021 un projet avec la DRAC Ile-de-France pour expérimenter des dispositifs d'accessibilité pour les publics aveugles et malvoyants dans les arts numériques (déploiement prévu en 2022). Enfin, la Gaîté Lyrique a accueilli plusieurs séances dédiées aux publics sourds et malentendants dans le cadre de sa collaboration avec le Paris Podcast Festival. Cette première expérimentation sera amenée à se développer pour l'édition 2022.

Vers une meilleure application des droits culturels

La Gaîté Lyrique poursuit la formation de ses équipes autour des Droits culturels. Certains droits culturels, comme le respect des identités culturelles, l'expression des communautés culturelles ou le droit à la participation à la vie culturelle de la cité, sont mis en œuvre à travers le cycle *Body movin'* ou au cœur de certains projets d'action culturelle comme Libère-toi mené en 2021. Mais la question des droits culturels invite à développer un regard plus approfondi sur son projet culturel, elle est une grille constante et non normative d'évaluation qui est l'occasion d'échanges et de coopérations entre les professionnels des institutions. C'est pourquoi les équipes de la Gaîté Lyrique participent activement au chantier Itinéraire Bis, piloté par la MPAA en 2021 et 2022.

Détour © Vinciane Lebrun

9. La stabilité économique de la Gaîté Lyrique

9.1 Bilan financier

Unité: K€	2018	2019	2020	2021
PRODUITS D'EXPLOITATION	7 964	8 214	6 035	7 669
Compensation Ville de Paris	4 416	4 490	3 780	5 063
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 517	3 613	2 255	2 607
Activités artistiques	1 914	1 778	1 330	1 231
Actions culturelles	27	61	71	58
Activités commerciales	1 576	1 774	772	1 229
Autres produits	30	/	81	88
CHARGES D'EXPLOITATION	-7 460	-7 543	-5 785	-6 846
Charges fixes	-4 418	-4 566	-3 646	-4 184
Salaires et charges	-3 346	-3 289	-2 631	-3 389
Exonérations de charges	/	/	/	415
Bâtiment et informatique	-638	-678	-530	-700
Administration	-265	-253	-234	-212
Communication	-169	-345	-251	-266
Charges variables	-3 043	-2 978	-2 138	-2 644
Activités artistiques	-2 028	-1 903	-1 301	-1 714
Actions culturelles	-62	-74	-87	-87
Activités commerciales	-502	-565	-368	-496
Fluides et maintenance	-451	-435	-383	-347
Dotations & Provisions	-322	-200	-463	-576
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	181	671	250	842
Aides exceptionnelles	/	/	173	724
Charges exceptionnelles	/	/	/	-104
Participation des salariés	/	/	/	-185
Impôts sur les sociétés	/	-134	/	-225
TOTAL PRODUITS	8 051	8 283	6 211	8 395
TOTAL CHARGES	-7 933	-7 925	-6 249	-7 403
RÉSULTAT NET	118	358	-38	508

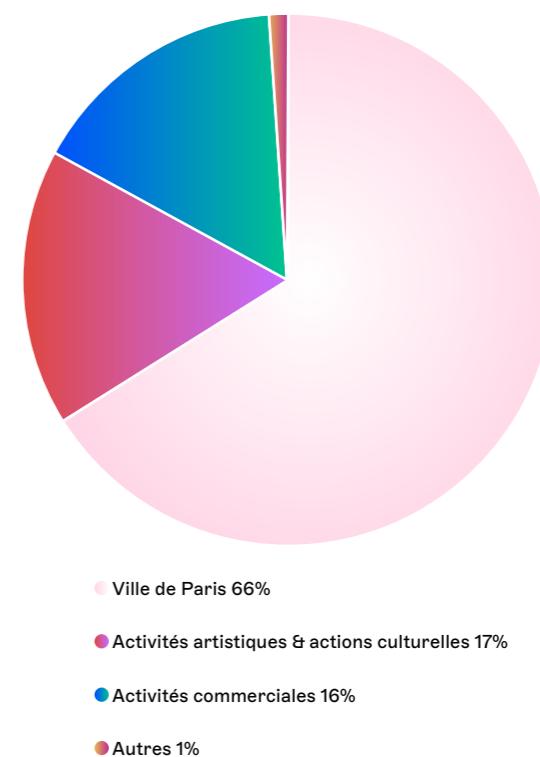
En 2021, la SEGL voit son activité reprendre peu à peu, suite au Covid. Bien que le chiffre d'affaires reste inférieur de 28% à celui des années précédant la crise sanitaire (2019 et 2020), il est cependant supérieur de 350K€ à 2020. En effet, la baisse de billetterie sur l'activité concert liée aux fermetures du bâtiment est partiellement compensée par le succès des expositions programmées en 2021. En outre, les recettes commerciales progressent par rapport à 2020 grâce à la montée en puissance du Think Tank AFK.

En outre, la stabilité de notre modèle économique a été garantie par le soutien de la Ville de Paris (maintien de la compensation sur la période), plusieurs aides de l'État qui ont permis de compenser une partie des pertes de chiffre d'affaires (fonds de solidarité, exonération de charges ...). Dans un contexte incertain, les charges ont été maîtrisées permettant de dégager un résultat excédentaire de 508K€.

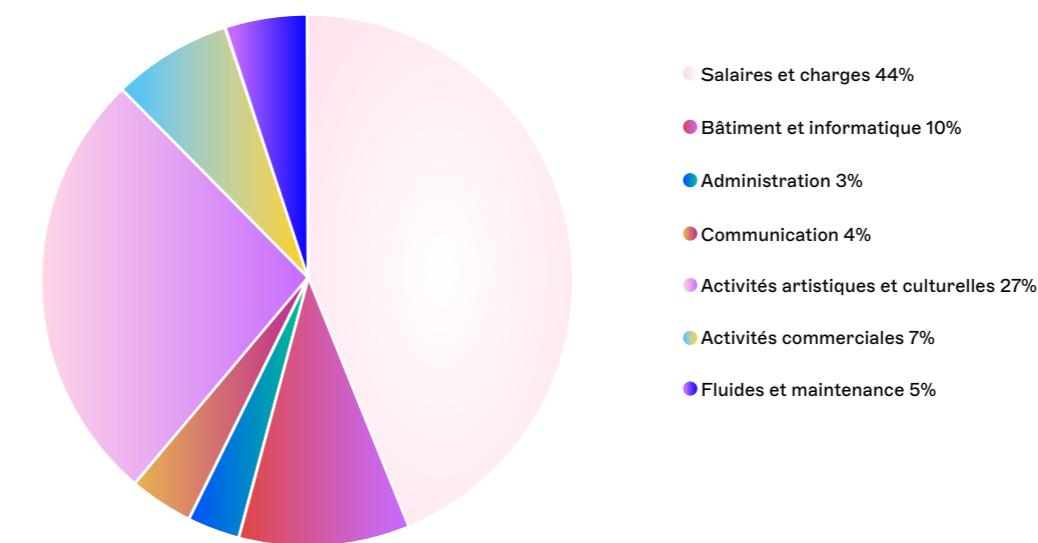
À noter qu'en 2021, la SEGL met en place un accord de participation par lequel une partie des résultats financiers de l'entreprise est partagée avec l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices. Les résultats financiers non distribués aux équipes sont intégralement réinvestis dans le projet artistique.

Ainsi, en dépit de la situation sanitaire, la SEGL a maintenu ses engagements artistiques via notamment le programme [Plein Écran]. Ainsi, la part des dépenses artistiques dans l'ensemble des dépenses de la Gaîté Lyrique ayant progressé en 2021 par rapport à 2020 (27% vs 23%).

Repartition des recettes 2021

Repartition des charges 2021 (hors dotations)

9.2 Les coûts fixes

PC Sécurité

La sécurité est externalisée pour un coût annuel moyen de 230K€.

Ménage

Le ménage est externalisé pour un coût annuel moyen de 150K€. Ce coût a baissé en 2021 compte tenu de la fermeture exceptionnelle du bâtiment (131K€ en 2021).

Fluides

Les coûts liés à la consommation d'eau, d'électricité et de chauffage s'élèvent en moyenne à 315K€ par an. Cette consommation a baissé conjoncturellement en 2021 à 252K€ compte tenu de la fermeture exceptionnelle du bâtiment. En revanche, une hausse structurelle des coûts de l'électricité sera à prévoir à partir de fin 2022: nous estimons ainsi une multiplication des prix comprise entre 3 et 5.

Maintenance technique du bâtiment

La maintenance du bâtiment de niveau 1, 2 et 3 (préventive et corrective) sur l'ensemble du bâtiment et ses équipements est assurée par la SEGL (la maintenance de niveau 4 et 5 est assurée par la Ville de Paris).

En 2016, la maintenance du bâtiment jusqu'alors externalisée avait été entièrement internalisée afin de pouvoir réaliser des économies substantielles: une équipe de 3 techniciens multi techniques et 1 régisseur bâtiment, tous salariés à temps plein et en CDI assurait désormais cette maintenance.

Néanmoins, cette solution s'est avérée de moins en moins satisfaisante au fil des années:

- Les malfaçons identifiés sur le bâtiment entraînent de nombreuses interventions de maintenance curatives (cf. 9.3 La politique d'investissements)
- Ce volume d'interventions est tel que l'équipe en charge ne pouvait traiter que les opérations de maintenance curatives et non les opérations de maintenance préventives
- Le niveau de complexité technique du bâtiment requiert un niveau d'expertise élevé sur des sujets multiples pour résoudre les incidents techniques rencontrés

Aussi, en 2020 la maintenance CVC est externalisée, en plus de la maintenance obligatoire sur les équipements liés à la sécurité des personnes et des biens (ascenseurs, SSI, vidéosurveillance du bâtiment).

Si cette organisation permet de mieux réguler la charge de travail, le niveau d'expertise nécessaire à la bonne maintenance du bâtiment requiert fréquemment l'intervention d'équipes externes. Aussi, l'objectif de baisse des coûts initialement poursuivi en internalisant la maintenance perd progressivement sa pertinence au regard du coût généré par les ajustements successifs apportés.

Ainsi, à l'automne 2021, la SEGL fait le choix d'externaliser à nouveau la totalité de sa maintenance bâtiment, à l'exception d'une partie des travaux d'électricité et des petites opérations de maintenance ponctuelle notamment plomberie et second œuvre. Ainsi le coût annuel de la maintenance bâtiment s'élève désormais à 300K€ et l'équipe interne est resserrée sur un responsable des services généraux et un technicien de maintenance. Cette organisation sera effective début 2022.

Dépenses de fonctionnement:

Les dépenses de fonctionnement regroupent les frais administratifs, la redevance ville de Paris, les frais d'assurances, les frais de CAC, etc. Elles représentent une charge moyenne annuelle de 270K€.

9.3 Les ressources humaines

L'équipe de la Gaîté Lyrique rassemble des métiers très variés pour pouvoir mener à bien la diversité de ses activités: concerts, expositions, résidences d'artistes, bar, boutique, événements d'entreprises, etc. En effet, la configuration du bâtiment permet une programmation embrassant une grande diversité de formats.

Ainsi, l'équipe permanente de cinquante-neuf personnes se compose de programmeurs et programmatrices artistiques, de personnes chargées de relations aux publics, de régisseurs et régisseuses lumière, son, vidéo, d'informaticiens, de machinistes, d'agents d'accueil, de billetterie et de boutique, de comptables, de personnes chargées de production, de communication ou d'événementiel.

L'organigramme des différents services de la SEGL:

La masse salariale permanente de la Gaîté Lyrique représente un coût annuel moyen de 3,2M€ (y inclus taxe AGEFIPH, primes télétravail, PERCOL, variation des congés payés et RTT, primes de nuit, stagiaires et contrats professionnels).

À noter que la masse salariale 2021 représente seulement 2,37M€ compte tenu des exonérations de charges importantes dont la SEGL a bénéficié (près de 0,8M€). À ces charges s'ajoutent les frais de recrutement, départs, primes.

En outre, l'équipe est complétée par des personnes en contrat à durée déterminée (accueil et bar), ou intermittents du spectacle.

La Gaîté Lyrique compte 73 ETP (Équivalent Temps Plein) en 2021. Ses effectifs se répartissent de manière équilibrée entre les femmes et les hommes. En termes d'ETP moyen annuel 2021, 47% des postes sont remplis par des hommes et 53% par des femmes.

En ce sens, avec un index d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de 81 points sur 100, calculé au titre de l'année civile 2021, la Gaîté Lyrique travaille maintenant depuis plusieurs années sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, afin de concevoir sur le long terme des conditions d'attractivité et d'évolution qui permettent aux femmes de progresser au même niveau de rémunération et de carrière que les hommes.

Enfin, depuis 2021, la SEGL a mis en place un accord de participation (cf. 8.2. Une politique sociale en constante amélioration) par lequel les équipes sont directement intéressées au résultat de l'entreprise. La participation versée en 2021 s'élève à 200K€.

9.4 La politique d'investissement

Les investissements réalisés par la SEGL depuis 2016 représentent un montant total de 2M€. Dont 4% ont été réalisés en 2021. L'investissement annuel représente en moyenne près de 350K€. Ces investissements, indispensables à la bonne exploitation de la Gaîté Lyrique ont un impact direct sur les résultats financiers de la SEGL

En 2021, ces investissements ont principalement concernés:

- Renouvellement ou remise à niveau des équipements informatiques (23K€)
- La finalisation des travaux de réaménagement du 1er étage (14K€)
- La remise à niveau de la signalétique et de l'accessibilité (14K€)
- Sécurité du bâtiment (15K€)

En outre, la Ville de Paris a entrepris depuis plusieurs années d'importants travaux sur le bâtiment pour pallier les nombreux problèmes structurels constatés depuis plusieurs années. Ces problèmes affectent directement la performance du bâtiment à la fois sur le plan environnemental, sur les coûts d'exploitation qu'ils génèrent et dans certains cas, un risque de rendre le bâtiment impropre à sa destination.

Ainsi, au cours des années 2019 et 2020, la Ville de Paris a entrepris plusieurs audits et chantiers pour corriger ces problèmes structurels. Plusieurs problématiques ont pu être solutionnées: infiltrations au niveau des toitures, système de comptage des entrées et sorties du bâtiment, désembouage du réseau de climatisation, remise en fonctionnement d'un groupe froid sur deux.

En 2021, les travaux se sont poursuivis: l'un des deux transformateurs hors service a été changé.

Fin 2021, 50% du budget de travaux initialement prévus par la ville avaient été engagés. Plusieurs chantiers doivent encore être menés pour permettre une gestion normalisée du bâtiment et un allègement des charges d'exploitation: le coût de ces travaux est estimé à plus d'1 M€.

Ainsi, outre la remise en état du deuxième transformateur resté hors service, deux problématiques importantes restent encore à solutionner:

- Des mouvements dans la structure du bâtiment liés à un affaissement différentiel de la structure du bâtiment se traduisant par des écarts de hauteur au niveau des joints de dilatation, des escaliers, des cages d'ascenseurs, et des portes coupe-feu. Ce problème impacte directement la sécurité du bâtiment et de fait pèsent sur les charges d'exploitation en termes de personnel de sécurité. Une étude spécifique de l'affaissement des escaliers doit être lancée en 2022 avant préconisations et travaux à partir de 2023.

• Le logiciel de Gestion Technique du Bâtiment et la Centrale de Traitement d'Air inopérants: La GTB présente un défaut de conception la rendant inopérante. De plus, le système s'est dégradé depuis son installation, il est désormais obsolète. Elle ne permet pas de relayer les informations émanant de la climatisation, du chauffage, de l'électricité, et de certaines alarmes. Ce défaut de fonctionnement entraîne des risques importants pour la sécurité et l'exploitation: impossibilité de ventiler différemment par niveau, pas de système d'alerte en cas de dysfonctionnement ou fuite dans les locaux de production froid et chaud, en cas de coupure électrique, de panne ascenseur, de défaut de fonctionnement du pilotage de la climatisation.

Concernant la CTA, le pilotage des ouvertures et fermetures des vannes de circulation d'air n'est pas possible ce qui entraîne un risque d'absence de chauffage ou de surchauffe qui rendrait impossible l'exploitation des salles ouvertes au public.

Pour pallier ces défauts structurels, 4 rondes d'une heure par jour et 2 par nuit doivent être réalisées sur les 9 étages du bâtiment, par des techniciens de maintenance de la SEGL.

Durant la période 2019–2020, la Ville de Paris a mené des travaux dits prioritaires au sein de la Gaîté Lyrique pour remettre en état des installations de renouvellement d'air (régulation des centrales de traitement d'air, panoplies hydrauliques des CTA, réglage des débits hydrauliques des batteries des CTA). Cette rénovation des CTA a permis de réduire d'un quart le volume d'heure dédié à la surveillance des installations techniques.

Cette première phase de travaux prioritaires doit être suivie d'une seconde phase de travaux de consolidation tels que prévus au programme de rénovation, incluant:

- Remplacer la GTB actuelle et programmer une nouvelle GTB dont la programmation devra être accessible en lecture et modification pour les utilisateurs
- Effectuer les modifications hydrauliques sur les circuits DRY et eau glacée permettant le bon fonctionnement de l'installation: revoir le remplissage des circuits condenseur et évaporateur, ajouter des clapets anti-retour, modifier le positionnement du pot à boue.
- Redimensionnement des armoires indépendantes du groupe froid pour les locaux à risque pour ne pas utiliser la production de froid générale
- Effectuer un désembouage et une remise en état des réseaux et installations frigorifiques dès la fin des travaux
- Remettre en fonctionnement le plancher réversible
- Modification des réseaux aérauliques pour pouvoir réaliser un «zoning» et améliorer le brassage de l'air en évitant les siphonnages
- Optimiser la ventilation des armoires électriques situées en sous-sol
- Mettre en place une régulation permettant d'adapter le débit d'air de chacun des locaux en fonction de l'occupation et plus précisément du nombre d'occupants
- Améliorer le fonctionnement aéraulique du groupe froid situé au dernier étage.

10. Les partenaires

Kronenbourg

Red Bull

Ausha

Tiptoe

Cocktail Vision

Green évènements

AFD

SHURE (partenariat ALGAM)

Modulo PI

Optoma

Anome

Lieux partenaires:

Réseau Marais Culture +
Théâtre Paris Villette (projet
Passerelle)

MPAA

Centre Pompidou

Médiathèque de la Canopé

Forum des images

Edukaciniai projektai (Lituanie)

Centre Zaffiria (Italie)

Karpos (grèce)

Les rencontres de la photographie
d'Arles

Universitaire:

Université Sorbonne Nouvelle

Université Paris-Panthéon-Assas

Ecole universitaire de recherche

ArTeC

Université Paris VIII

Ecole Estienne

Le Fresnoy-Studio national des arts
contemporains

Institutionnel:

DRAC Ile-de-France

Rectorats de Paris, Créteil et

Versailles

Réseau Canopé

Conseil départemental de Seine

Saint-Denis

SACEM

Mission Vivre ensemble

Erasmus +

L'Observatoire de prévention
et de lutte contre la haine et les
discriminations anti-LGBT+

DASCO, DAAC, Dispositif Collège
pour l'égalité (Ville de Paris)

Le Pré Saint-Gervais

Et aussi:

La Chorba

La fondation de l'Armée du Salut

Kocoya Think lab

La Cloche

Les partenaires medias:

Télérama

Libération

So Film

Tsugi

Trois Couleurs

Nova

Les Inrocks

Konbini

Manifesto XXI

Tsugi Radio

Kiblind

Trax

Étapes

Paris Mômes

Milk

Smash

Beaux Arts

Le Monde

Fisheye

Usbek & Rica

La Gaîté Lyrique est membre de:

Prodiss

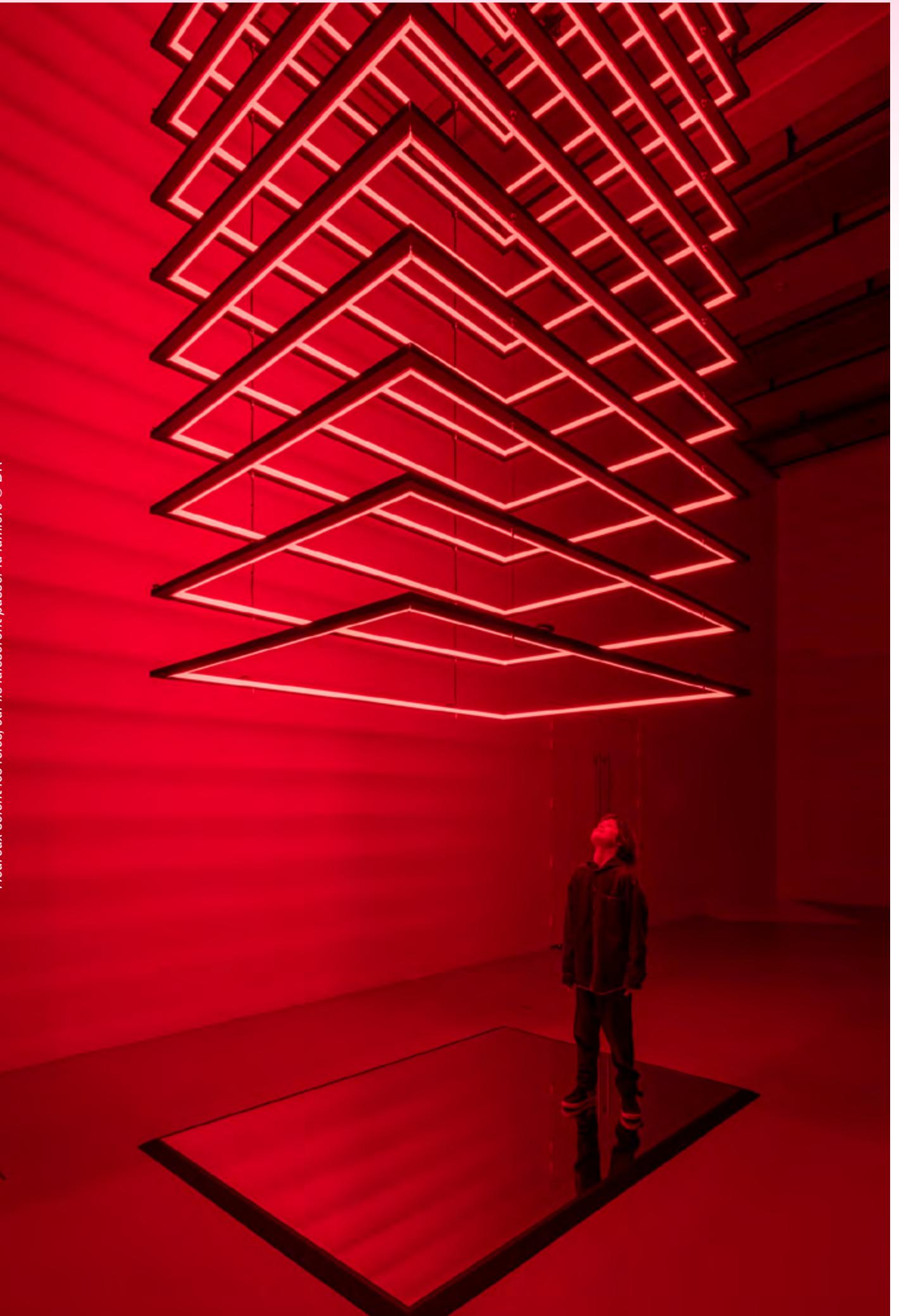
Fedelima

TMNlab

HACNUM

ARVIVA

Heureux soient /es félés, car ils laisseront passer la lumière © DR

La Gaîté Lyrique
Musiques & futurs alternatifs

3 bis rue Papin, 75003 Paris

Établissement culturel
de la Ville de Paris

gaite-lyrique.net
[@gaitelyrique](https://twitter.com/gaitelyrique)

ACCÈS

Strasbourg St-Denis (4), (8), (9)
Arts et Métiers (3), (11)
Réaumur-Sébastopol (3), (4)

HORAIRES

Du Mardi au vendredi:
14h00–20h00

Les week-ends: 12h00–19h00

Le soir, en fonction
de la programmation

Fermée le lundi