

make sense SINGA ACTES SUD

La Caîté Lyrique Fabrique de l'époqu

Un lieu

auotidien pluridisciplinaire participatif artistique festif engagé créatif défricheur inclusif solidaire utopique citoven responsable accessible populaire collectif parisien européen

ouvert

daily **multidisciplinary** collaborative artistic festive activist creative pioneer inclusive social utopian civic responsible accessible popular collective parisian european

open place

Avant-propos

Au terme d'un appel à candidatures lancé en avril 2022 par la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec un projet porté par une alliance inédite de quatre structures associées:

L'association culturelle Arty Farty
L'association de mobilisation makesense
L'ONG internationale citoyenne SINGA
Le média européen ARTE (ARTE France)
ainsi qu'un grand partenaire éditorial:
La maison d'édition Actes Sud

Le projet, intitulé la *Fabrique de l'époque*, entre création et engagement, répond à l'urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique de l'époque. Il invite à passer de l'idée à l'action, du récit à l'impact. La *Fabrique de l'époque* encourage la création artistique et la circulation d'idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement.

La création, et notamment la musique, est au cœur de ce projet. Elle se destine à infuser tous les formats, espaces et programmes du lieu: du repérage de talents à l'incubation, de la fabrication au partage et à la diffusion. Cette *Fabrique de l'époque* se pense comme une boîte à outils, au service des artistes, acteurs et actrices du changement.

Work in Progress

La Fabrique de l'époque s'inscrit dans le temps long, et porte la Gaîté Lyrique à l'horizon des cinq prochaines années. La première séquence de programmation, de mai à juillet 2023, est une phase de déploiement et d'expérimentation, durant laquelle certains aménagements du lieu se poursuivent. Ouverte avec des concerts, des rencontres, des débats, des projections et les espaces bar & café, la Gaîté Lyrique et ses équipes se préparent à une période de rencontre et de prototypage avec les publics.

Calendrier de lancement

28.12.22 Notification de la Ville de Paris

02.01.23 → 11.05.23 Mise en œuvre du projet et ouvertures ponctuelles (concerts, privatisations, etc)

12.05.23 → 29.07.23 Première séquence de programmation, préfiguration de la Fabrique de l'époque

30.07.23 → 28.08.23 Travaux et maintenance des équipements

29.08.23 Ouverture de la deuxième séquence de programmation

Édito

Nous vivons des années folles. Les transformations hier silencieuses sont soudain devenues tangibles, concrètes et ouvrent la voie à un grand vertige. Les crises succèdent aux dérèglements bientôt irréversibles. Nos vies sont percutées par cette réalité. Elle alimente les angoisses collectives, mais elle aimante aussi la créativité et le génie humain.

Au bouleversement permanent et au sentiment de déprise, la Gaîté Lyrique souhaite répondre par un lieu de vie et une démarche collective. Un lieu pour donner chair à l'adrénaline mondiale et pour incarner les grands enjeux de notre temps: une Fabrique de l'époque.

Incarner les grands enjeux de notre temps

Cette fabrique est nécessaire car nous vivons dans une nouvelle économie des savoirs et de la culture. Des idées fortes apparaissent et des usages nouveaux s'affirment: ils ont besoin de trouver leur scène, leur écrin et leurs terrains d'action. Notre ambition est grande, elle est à la fois démocratique, sociale et culturelle car c'est bien cela qui se redéfinit aujourd'hui: la condition humaine dans son rapport complexe à l'altérité, à la machine et à la nature.

La Fabrique de l'époque est un lieu de création et d'engagement, qui bouscule et met en mouvement: il inspire des émotions artistiques, encourage la circulation d'idées, décloisonne les publics, les disciplines et les pratiques, émancipe, invite à l'action et en crée les conditions!

Car les récits font le monde. Les nouveaux récits que nous créons ensemble invitent à l'action. La Gaîté Lyrique propose d'apporter les outils, l'accompagnement et l'énergie nécessaires pour se lancer dans la fabrique concrète du changement. Artistes, entrepreneurs, scientifiques, collectivités ou entreprises y trouveront l'impulsion et le cadre pour s'engager.

L'urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique impose un tempo différent: le passage de l'idée à l'action, du récit à l'impact. Car si l'observation et le décryptage demeurent essentiels, ils doivent désormais déboucher sur l'action et le faire ensemble.

Renforcer la capacité de créer et d'agir ensemble

La création partagée avec le plus grand nombre, par la puissance des récits et des imaginaires qu'elle porte, sa force d'évocation et d'innovation, est au cœur des changements de modèles. Couplée à l'engagement et à la fabrication collective, elle devient un puissant ferment de transformation sociale, de rassemblement, de prise de conscience et de pouvoir des citoyens. Un lieu aux ambitions de service public et à l'agilité contemporaine.

Face à la concentration des industries culturelles, promouvoir la diversité

L'engagement est le trait commun des cinq structures, toutes mobilisées au service de l'intérêt général et autour de valeurs partagées: inclusion, écologie, égalité, interculturalité, solidarité. Face aux phénomènes de concentration et d'uniformisation à l'œuvre dans l'industrie culturelle, de l'édition à la musique ou l'information, la diversité et le pluralisme sont des valeurs cardinales de cette Fabrique de l'époque.

La création, et notamment la musique, est au cœur de la Gaîté Lyrique; elle infusera tous les formats, espaces et programmes du lieu: du repérage de talents à l'incubation, de la fabrication au partage et à la diffusion. Cette *Fabrique de l'époque* se pense comme une boîte à outils, dont les technologies numériques sont au service de la disparition des frontières entre les champs artistiques et permettent une diffusion puissante, au service des artistes, actrices et acteurs du changement.

Ouvrir les horizons, du quartier à l'europe

Ouvrir les horizons, c'est d'abord articuler le local — de l'hypercentre aux périphéries —, les régions et l'échelle européenne.

Deux des structures qui portent ce projet sont basées en région — Lyon pour Arty Farty, Arles pour Actes Sud — et toutes sont connectées à une grande diversité de territoires, de Paris au Grand Paris, dans toute la France et à l'international.

Le local est le premier laboratoire de transformation, surtout dans une ville-monde comme Paris où chaque quartier est un concentré de diversité, et la dynamique entre l'hyper-centre et les périphéries peut être extrêmement féconde.

L'Europe est essentielle pour chacun des partenaires : un terrain de jeu artistique et créatif pour les uns, de solidarité et d'inclusion pour les autres, et pour tous, l'échelle pertinente pour relever les grands défis de notre temps.

La Fabrique de l'époque propose une approche décloisonnée des territoires, mais aussi des champs disciplinaires et des pratiques culturelles, et au-delà même: des liens avec le monde de l'entreprise, avec le monde social, les instances démocratiques et les mouvements citoyens.

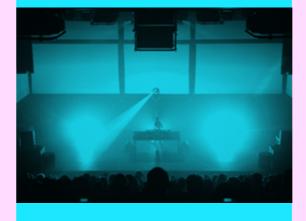
Relier les communautés, percer les bulles, accueillir l'autre Ouvrir les horizons, c'est aussi lutter contre les polarisations, les fractures (générationnelles, géographiques, sociales, culturelles, etc.): relier les communautés, percer les bulles, activer des liens, et bien sûr accueillir l'autre.

Les cinq structures engagées dans La Fabrique de l'époque forment une alliance originale d'écosystèmes au service de l'intérêt général. Ensemble, elles portent pour la Gaîté lyrique un projet culturel exigeant qui ne soit pas excluant. Elles sont animées par un esprit de collégialité et d'intelligence collective qui se retrouve dans les grands principes de programmation (partage de la boîte à outils, invitations à une diversité de collectifs).

Notre alliance, exemplaire dans la forme comme dans la méthode, est le reflet de cette ambition et de nos convictions. La *Fabrique de l'époque* sera elle-même une vitrine de l'époque désirée, dans ses modes de gouvernance, la diversité de ses équipes, sa responsabilité sociale et environnementale.

Une mise en mouvement commune avec des outils complémentaires.

Un lieu de culture populaire, une fabrique de l'époque.

^{1.} Vivre l'époque : un lieu du quotidien

Ouverte au quotidien à partir du 12 mai, la Gaîté Lyrique se veut un lieu «habité» en journée comme en soirée, la semaine comme le week-end, offrant à tous et à toutes un espace de vie où l'on se sent bien. Ce lieu situé en plein cœur de Paris poursuit l'objectif d'animer et de décloisonner des communautés issues d'horizons et de territoires multiples qui se mêlent, interagissent et sont, dès lors, en mesure de créer du collectif. La Fabrique de l'époque, dès sa phase de work in progress, s'affirme comme un véritable antidote au repli sur soi et aux idées sombres.

1.1 La Gaîté lyrique, un lieu ouvert pour tous et toutes

Pour répondre aux attentes et besoins des différents publics qui habitent le lieu au quotidien, la Gaîté Lyrique étend considérablement ses horaires d'ouverture et son rythme à l'année, et ce dès le mois de mai 2023. Bientôt ouvert au public 48 semaines par an, de 9h à 23h du mardi au vendredi et de 11h à 19h le week-end – et plus encore lors des concerts et festivals – le lieu se veut un espace de rencontres permanent entre visiteurs, artistes, penseurs, entrepreneurs, acteurs de la solidarité, étudiants, habitants du quartier... On s'y retrouve pour partager un verre, un repas, une conférence, un concert, un espace de travail, mais aussi pour regarder un film, écouter un podcast, jouer à un jeu ou vivre une expérience sociale ou immersive.

1.2 Rez-de chaussée et premier étage, au cœur de la Fabrique

Les valeurs de la Fabrique de l'époque, à la croisée de la création et de l'engagement, s'incarnent au quotidien au rez-dechaussée et au premier étage. Cœur battant de la Gaîté lyrique, ces espaces sont à la fois lieu de vie, d'accueil, d'engagement, de solidarité, de commerce culturel, de programmation et de production de récits. À chaque moment de la journée, différents usages se succèdent ou coexistent: un petit-déjeuner solidaire fait place au tournage d'une émission diffusée sur twitch. Un atelier pour activistes en herbe est suivi d'une projection et d'une table-ronde engagées sur le plateau média. Un enregistrement de podcast en public se termine avec un DJ set en lien avec le disquaire installé au rez-de-chaussée. Une nouvelle installation est inaugurée dans la galerie de l'époque au moment où se lance un salon de micro-édition... tout au long de la journée, le lieu se transforme, les publics se croisent et se retrouvent autour d'un verre ou dans l'espace café.

13 Bar & cafe

À travers l'élargissement des horaires d'ouverture, la possibilité s'ouvre d'inscrire pleinement la Gaîté Lyrique dans le quotidien des différents publics qui la côtoient. La convivialité est au centre du projet de la *Fabrique de l'époque* et c'est pour cela que les espaces bar et cafés vont être amenés à évoluer: deux bars supplémentaires, une carte totalement repensée pour refléter le plus possible nos convictions et la création d'une offre de restauration légère permettant de manger midi et soir. Plus qu'un bar, les cafés de la Gaîté lyrique sont pensés comme des espaces éditorialisés qui résonnent pleinement avec la programmation du lieu.

1.4 Les territoires de la Gaîté Lyrique

Ouvrir les horizons est l'un des objectifs prioritaires de la Fabrique de l'époque. Écouter la jeunesse, relier les communautés, s'engager autour de valeurs partagées, initier des collaborations, inviter au débat, trouver des solutions concrètes sont autant d'actions au cœur du projet. Un décloisonnement global, valeur cardinale du projet, s'opère en premier lieu au niveau territorial et ce, à quatre échelles distinctes.

L'hyper-proximité: un lieu de quartier

La Gaîté Lyrique est une actrice, une ressource et un service du quartier. Elle initie, porte et fédère les initiatives, les rencontres, la créativité pour ancrer le lieu dans son environnement immédiat. Ainsi, elle se fixe pour mission première de se connecter à celles et ceux qui font vivre le quartier: commerces, restaurants, associations, entreprises, régie de quartier, services de proximité, habitantes et habitants.

Un lieu pour le Grand Paris

Les 5 partenaires associés, de par leurs histoires, leurs activités et leurs domaines de sensibilité, ont réuni une multitude d'écosystèmes: ensemble, sous le même toit, ils les font coexister et collaborer davantage, sous une forme organique et entrelacée. Grâce à un réseau pluridisciplinaire et hétérogène, le projet entretient un réseau de veille et d'émergence entraînant dans son sillage une diversité de communautés et de publics.

En France: un lieu en dialogue avec les régions

Ces dernières années, chaque membre du consortium est allé à la rencontre des régions de France: Arty Farty et Actes Sud, respectivement basés à Lyon et à Arles, Singa qui a créé des antennes fortes dans 10 grandes villes françaises, ARTE et makesense, dont les équipes ne cessent de multiplier les collaborations dans toute la France. La Gaîté Lyrique se veut une voix singulière, fédératrice de ces initiatives et de ce qu'elles défendent, au plus près des territoires.

Un engagement européen

Les partenaires ont tous une histoire avec l'Europe. Cette démarche profondément ancrée dans l'ADN de chacune des structures a l'opportunité d'être renforcée, consolidée et décuplée à travers la *Fabrique de l'époque*. Véritable carrefour en plein cœur de l'Europe, la Gaîté Lyrique est pensée comme un espace de partage d'expériences et d'outils en open source mais aussi de réflexions prospectives, de connexions citoyennes et d'actions artistiques et culturelles.

1.5 Un établissement culturel régénératif

Le vivre-ensemble commence par la sobriété et l'innovation au service de la préservation du climat et des écosystèmes. Néanmoins, pour un lieu culturel et artistique, qui plus est urbain, l'idée même d'une institution régénérative est complexe à se figurer. Au-delà de la difficulté à appréhender des termes encore récents, souvent dévoyés, l'expérience se mesure au très long terme.

Outre le seul impact carbone de la Gaîté Lyrique, déjà mesuré et sur lequel des marges existent, il faut penser à toutes les limites planétaires: "régénérer davantage de biodiversité que celle détruite par l'activité, renaturer et revégétaliser, augmenter l'autonomisation ("empowerment") des parties prenantes, partager avec elles la valeur et leur offrir un revenu décent, améliorer leur santé physique, émotionnelle et sociale", selon l'article de Christophe Sempels et Emmanuel Delannoy dans le rapport final de la CEC, en juillet 2022.

Viser d'être un établissement régénératif impose de penser notre impact en écosystème et non plus de façon individuelle. Avec qui partager nos locaux? Nos flux? Quelle restauration des écosystèmes à proximité (squares, jardins)? Peut-on penser plus loin, à proximité d'institutions partenaires? Comment permettre à chaque visiteur – et ils seront des centaines de milliers en cinq années – de réduire son impact environnemental à l'occasion de sa visite? Et comment écrire des pédagogies? De nouveaux imaginaires? Accélérer l'engagement citoyen? Sensibiliser à plus grande échelle? Aider à compenser? Une telle réalisation est aussi délicate que notre capacité à la mesurer. Le rendezvous est donné fin 2027 pour une première étape à valider dans ce processus essentiel. Sans cet objectif, un lieu « culturel » perdrait inévitablement sa vocation de repérer, diffuser et perpétuer les arts et les talents qui font société.

La dernière mission – et non la moindre – est de faire rimer la sobriété avec la fête, elle qui n'est associée, dans notre imaginaire, qu'avec l'excès. La Gaîté Lyrique a cette chance d'incarner autant la culture de l'avenir que cette culture de la fête. Rendre la transition écologique enthousiasmante, faire rimer radicalité et joie, vous êtes sérieux? C'est en tous cas la plus belle des missions pour notre avenir commun.

Fabrique de l'époque @ Gaîté Lyrique Fabrique de l'époque @ Gaîté Lyrique

^{2.} Créer l'époque: un lieu de fête & d'engagement

La vision artistique de la *Fabrique de l'époque* est plurielle. Comme une partition à plusieurs voix, elle se compose autour de chaque partenaire associé. Elle se nourrit de leur singularité tout en prenant appui sur un socle de valeurs communes, au premier rang desquelles figurent le décloisonnement, la dépolarisation et l'engagement. La polyphonie propre à ce récit sur notre époque est aujourd'hui nécessaire pour en épouser la complexité et en dégager l'unité.

Pour Walter Benjamin, «chaque époque rêve la suivante». Dans une société d'accélération, plus personne n'a le temps de rêver, les imaginaires se font dévorer par la réalité. Il semble donc nécessaire de rêver notre propre époque, ou plutôt de contribuer activement à la caractériser, à lui donner corps, à la fabriquer.

Depuis son ouverture en 1862, la Gaîté Lyrique n'a jamais cessé d'incarner son époque: du temple de l'opérette à celui du numérique, de Jacques Offenbach à Silvia Monfort, en passant par Jean Chalopin et sa Planète magique, chacune et chacun a, à sa façon, remodelé le lieu selon la vision de «son» temps présent. Aujourd'hui, ce nouveau chapitre dans l'histoire de la Gaîté Lyrique ne la place pas à l'endroit de l'observation des bouleversements de l'époque, mais la hisse à l'endroit de l'action.

Si la Gaîté Lyrique était une personne, elle crierait « Je passe à l'acte! », en écho à la collection du même nom portée par Actes Sud, conçue comme un prolongement concret et pratique au film *Demain* de Cyril Dion et Mélanie Laurent. La Gaîté Lyrique sera le lieu privilégié de celles et ceux qui sont sortis de cette séance de cinéma avec l'urgence d'agir ici et maintenant, ensemble. Agir pour le vivant, agir pour casser les murs qui nous séparent et nous opposent. Comme le scande SINGA, « les talents ne s'arrêtent pas aux frontières », qu'elles soient géographiques, politiques, disciplinaires, sociales ou purement symboliques.

La Gaîté Lyrique est parisienne, francilienne, française, européenne et dessine les contours d'une culture-monde. Chacune de ces échelles est prise en compte dans la programmation du lieu au quotidien. Depuis 30 ans, la chaîne culturelle européenne ARTE prouve avec brio que l'on peut concilier local et global, exigence et audience, savoirs et pop cultures.

Cette inspiration pour la Gaîté Lyrique se situe précisément là, dans ces petits « et » qui semblent si évidents... Ces « et » qui créent du lien là où on ne l'attend pas forcément, entre entrepreneuriat et engagement citoyen comme le promeuvent si bien SINGA et makesense, entre débat d'idées et création musicale comme le défend Arty Farty, et enfin, entre culture et citoyenneté comme l'affirment d'une seule voix les cinq partenaires de ce projet.

Pour mettre en œuvre cette vision, aucune limite disciplinaire n'est fixée. La Gaîté Lyrique souhaite que l'ensemble des domaines artistiques dialogue avec la sphère sociale, la pensée, la gastronomie, les médias, le sport, l'écologie, les industries créatives, l'enfance et l'adolescence. C'est à la croisée de tous ces champs que naissent les cultures populaires, marqueurs de notre époque.

2.1 Principe de saisonnalité

Pour que le projet soit lisible et compréhensible par le plus grand nombre, la Gaîté Lyrique – Fabrique de l'époque propose une mécanique de programmation très claire, à la façon d'une grille de programmes, avec ses rendez-vous, ses signatures et ses habitudes. Chaque année est découpée en 3 saisons de 4 mois. Chaque saison est marquée par une thématique. Chaque thématique est pensée en lien étroit avec 5 collectifs invités.

Cette rythmique quadrimestrielle est choisie afin d'être au plus proche de l'actualité et des évolutions sociales, de l'urgence climatique et démocratique et des mouvements de notre époque, et a pour ambition de fixer le tempo culturel et événementiel des différents territoires convoqués. En ne s'inscrivant pas dans le rythme habituel des institutions culturelles, qui pensent leurs programmations plusieurs mois ou années à l'avance, cette saisonnalité veut faire sentir l'urgence actuelle, notamment climatique. À travers les thématiques choisies, elle entend tirer le fil rouge de notre époque avec une vision et un point d'arrivée, sans anticiper à l'avance le chemin pour y arriver.

an

collectifs invités

thématiques

Chaque saison peut s'énoncer ainsi:

semaines
Janv. - avril
mai - août
sept. - déc.

thème défini à l'unanimité par les 5 structures partenaires

concerts
soit 120 concerts

collectifs invités
chaque partenaire en
choisit un en fonction
du thème et de son
axe de prédilection

festivals accueillis co-produits ou produits

grande nuit

d'occupation totale de la Gaîté lyrique en fin de saison, impliquant tous les collectifs invités

cycles
aux avant-postes
des pop cultures

cycle

à l'attention des ados pour leur permettre de découvrir les coulisses de la fabrication des pop cultures

cycle d'événements

à hauteur d'enfant: les thématiques abordées dans la programmation sont déclinées pour les enfants – conférences, projections, workshops, production de podcasts autour des pop cultures et de l'engagement

2.3 Et aussi

Plateaux média

autour des thèmes qui font l'époque: rencontres, conférences, masterclass, workshops, émissions... En lien avec les partenaires du territoire et des dynamiques citoyennes: projections, performances, débats d'idées, ateliers...

Captations

de concerts, conférences et autres événements

<u>Podcasts</u>

résidences sonores, enregistrement en public et création d'une collection de podcasts

2.4 La musique en grand format

En un peu plus de 10 ans, la Grande salle de la Gaîté Lyrique a su trouver sa place dans le panorama musical parisien, notamment à travers l'utilisation de son outil 360° permettant d'immerger le spectateur dans le son et l'image. Au-delà de la diffusion classique qui amène à balayer un large spectre allant des musiques électroniques au rock, en passant par la pop, le jazz et le hip-hop, la Gaîté Lyrique souhaite accompagner chaque année de nombreux collectifs protéiformes à se déployer pleinement dans cet équipement sans égal. Musique et performance, musique et image, musique et mode, musique et engagement... la Gaîté Lyrique propose d'explorer les formes qui augmentent la musique par d'autres formats.

Mais la musique ne doit pas se limiter pas à la Grande salle. Le Foyer moderne ainsi que la Petite salle sont deux espaces privilégiés pour donner vie à des formes plus légères ou plus expérimentales, moins appropriées – en termes de jauge ou de modèle économique – à la Grande salle. C'est également l'opportunité de travailler au plus près des besoins et contraintes des labels indépendants, partenaires de nos démarches d'accompagnement de l'émergence. Enfin, la musique irrigue les programmes d'incubation comme levier de création et de mobilisation.

^{3.} Partager l'époque : un lieu d'amplification

La Gaîté Lyrique – Fabrique de l'époque se prépare à accompagner et connecter celles et ceux qui agissent au quotidien pour transformer positivement nos vies. Artistes, organisations culturelles, activistes, scientifiques, entreprises de l'Économie Sociale et Solidaire et collectivités viennent à la Gaîté Lyrique pour renforcer leurs projets, s'enrichir de regards et de compétences diverses et coopérer, le tout en faisant de la culture et des arts des leviers pour mobiliser largement et changer concrètement les choses.

Il importe, plus que jamais, d'accompagner les nouvelles générations, de développer leur capacité à entreprendre, de les mettre en réseau, leur permettre et nouer des coopérations. Il est aujourd'hui déterminant de valoriser leurs engagements ainsi que leurs responsabilités environnementale, sociale, sociétale.

3.1 Lieu d'ouverture & de connexion

Accueillin

Dans ses étages supérieurs, la Gaîté Lyrique – Fabrique de l'époque propose de créer une communauté de personnes et d'acteurs engagés autour des valeurs du lieu. Un soin particulier est donné à la diversité des profils, des histoires, des compétences.

<u>Accompagne</u>

Nous accompagnons chacun et chacune dans le développement de ses projets, de ses campagnes, de ses mouvements, sur un jour ou plusieurs mois en fonction des besoins.

Connecter

Sont réunies les conditions d'échanges et de connaissance mutuelle entre différents mondes qui se parlent peu alors qu'ils ont tant à partager. La Gaîté Lyrique favorise les collaborations et coopérations fertiles autour de projets concrets.

3.2 Un écosystème vertueux

<u>La Fabrique de l'Époque, c'est donc l'alliance des compétences de tous les partenaires et de leurs écosystèmes pour offrir</u>

- 1. Une programmation ouverte et diversifiée
- 2. Un comptoir de services et d'orientation au service de la culture
- 3. Des programmes d'accompagnement spécifiques
- 4. Dans des espaces dédiés

<u>C'est tout l'intérêt de la formule, qui s'adresse à toutes nos communautés</u>

- + les résidents sur les deux étages d'espaces de travail
- + les projets « Culture et Média » incubés
- + les mouvements et collectifs d'action («activistes») accompagnés
- + les artistes présents pour produire et se produire
- + les professionnels de la culture et des arts qui viendront se former
- + les collaborateurs de la Gaîté lyrique
- + les projets accompagnés par nos propres structures hors des murs de la Gaîté lyrique (artistes, entrepreneurs sociaux et environnementaux, médias, entrepreneurs interculturels, etc.) toutes celles et ceux qui seront intéressés par nos programmations

3.3 Résidence, incubation: repenser l'accompagnement des talents

Que recherche un artiste en faisant une résidence aujourd'hui? Quelles sont les attentes d'un porteur de projet en rejoignant un programme d'incubation? Un environnement différent et stimulant, pertinent pour son travail, son projet mais aussi un accompagnement personnalisé et de qualité. L'enjeu, ici, est d'inventer un nouveau dispositif qui réponde aux besoins et envies des artistes, de tous les talents tels qu'ils ont évolué: décloisonnement, rencontres avec d'autres secteurs, d'autres pratiques, d'autres imaginaires... tous réunis par la même conviction: remettre la création et l'engagement au cœur de tous les projets.

C'est à la fois un lieu et un accès à l'ensemble de ses écosystèmes qui sont proposés dans les différents programmes d'accompagnement de la Fabrique de l'époque. Si aucun des équipements de la Gaîté lyrique n'est inédit, le fait que tous soient regroupés sous le même toit est unique: salle de concerts, salle de projections et de conférences, espaces d'expositions et d'installations, bar et offres de restauration, dispositifs immersifs, studios d'enregistrement et multimédia, espaces de travail et de convivialité... Plus qu'un bâtiment, la Gaîté lyrique constitue ainsi une boîte à outils unique en plein cœur de Paris.

- Résidences de création (musiciens, activistes, médias, collectifs invités...) qui peuvent se déployer dans tous les espaces de création de la Gaîté Lyrique (studio d'enregistrement, Grande et Petite salles, studio podcast, studio de répétition...) pour alimenter toute la programmation.
- Incubateur de médias engagés: producteurs de contenus (vidéo, podcast...), médias, agences, magazines, solutions innovantes, éditions. Sur les sujets de l'époque: écologie, justice sociale, inclusion...
- 3. Résidence d'activisme pour celles et ceux qui utilisent la culture et les nouveaux récits pour mobiliser autour d'une cause: associations, collectifs, toutes celles et ceux qui déploient de nouveaux récits et de nouvelles méthodes de mobilisation pour faire bouger les lignes. Pour développer des stratégies politiques et de pression crédibles, savoir définir des messages de mobilisation, mettre en œuvre des campagnes de mobilisation, savoir collecter et traiter la donnée...
- 4. Un espace de réflexion et d'échanges pour les collectivités, les institutions culturelles et les entreprises et les accompagner sur différents chantiers: chantier expérimental, formation professionnelle, programme dédiés. Sujets: décarbonations des pratiques, démocratisation de pratiques culturelles, inclusion, culture au service du développement durable, etc.
- 5. Les structures locataires résidentes des espaces de travail, disponibles et mobilisées pour accompagner ces artistes, structures et entrepreneurs au quotidien avec leurs différents savoir-faire et compétences.

3.4 Créer et partager des récits

La Fabrique de l'époque ne peut s'arrêter aux murs de la Gaîté Lyrique. Elle doit aussi être un émetteur puissant à échelle nationale et internationale pour partager les nouveaux récits et imaginaires qui y sont fabriqués. Pour ce faire, il faut dès le départ penser la capacité de voyage, de circulation de ces idées et créations. Éditions digitales, papier, podcasts, captations, collections... toutes les formes sont envisagées, toutes les propositions sont pensées pour être réplicables et partagées.

La Gaîté Lyrique comme boîte à outils s'ouvre aux acteurs indépendants, associations, collectifs, services publics et artistes du Grand Paris qui peuvent accéder aux différents studios dans le cadre des programmations communes à imaginer ensemble.

Aussi, la Gaîté Lyrique souhaite avant tout mettre en dialogue cette Fabrique de l'époque avec d'autres lieux culturels, et notamment les médiathèques en France, et les citoyens engagés partout en Europe. Les contenus produits et la méthodologie expérimentée collectivement peuvent être diffusés en partenariat avec les festivals et lieux européens partenaires et le réseau des Instituts français dans le monde.

4. Les partenaires

4.1 Présentation

20

Bienvenue dans la Fabrique de l'époque, projet tourné vers la création et l'engagement, et porté par une alliance inédite entre Arty Farty, ARTE France, makesense, SINGA et Actes Sud.

Les mots d'ordre collectifs sont:

Une gouvernance transparente et paritaire. Une gouvernance partagée pour être utile ensemble et aller plus loin collectivement que séparément. Une gouvernance mobilisée et engagée au quotidien dans le projet, en lien permanent et en dialogue constant avec les équipes, les partenaires, les publics et la collectivité

ARTE France Grâce à la singularité et l'éclectisme de sa ligne éditoriale, ARTE contribue depuis plus de trente ans, à bâtir un espace public démocratique et un imaginaire européen commun nourri de grands récits. Lieu d'expression unique pour les créateurs et disposant d'une offre en six langues, ARTE ne cesse d'innover pour développer son ancrage au plus près des publics. Riche d'un bouquet éditorial déployé sur sa plateforme, son antenne et ses chaînes sociales, ARTE France, en s'associant à la Fabrique de l'époque, veut faire vivre et incarner sa ligne éditoriale et s'enrichir de cet échange.

Arty Farty Avec son écosystème, Arty Farty a construit des événements, des lieux, des projets, notamment de cultures et de musiques indépendantes, dédiés à la jeunesse, dont le message fondateur repose sur la culture comme élément central de construction de la démocratie, de la citoyenneté, d'une société plus innovante et plus équitable.

Actes Sud Dès sa création, Actes Sud a développé une politique éditoriale généraliste et engagée mettant au cœur de ses préoccupations la diffusion du savoir et son accessibilité au plus grand nombre. Les livres, grâce aux multiples talents de leurs auteurs, aident à comprendre le monde, le rêver et le renouveler. Éditeur, Actes Sud s'affirme, depuis toujours, comme un acteur culturel à part entière, animé d'une vocation de découvreur et de passeur.

makesense associe tous les acteurs de la société pour faire de la transition écologique et solidaire une réalité. Des programmes de mobilisation permettent aux citoyens de mettre en œuvre des solutions près de chez eux ou de changer d'emploi. Des formations et accompagnements personnalisés transforment durablement les entreprises. Un incubateur accélère l'entrepreneuriat social tandis que des fonds d'investissement financent des projets à impact. Tous ces dispositifs entrent en résonance pour bâtir collectivement une société inclusive et durable.

SINGA SINGA est une ONG internationale et citoyenne qui crée des liens entre nouveaux arrivants et citoyens locaux. Sa mission est de restituer aux nouveaux arrivants le capital social qu'ils ont laissé derrière eux et de leur permettre de constituer un nouveau patrimoine commun, grâce à l'entrepreneuriat, le logement, et les loisirs, SINGA agit en faveur d'une inclusion à 360°: économique, culturelle et sociale.

4.2 La direction

Au sein de cet écosystème de gouvernance, Vincent Carry représente Arty Farty à la Présidence de la Gaîté Lyrique. Juliette Donadieu en assure la Direction générale, et Vincent Cavaroc la Direction artistique.

Juliette Donadieu Juliette Donadieu est engagée dans les secteurs de la culture et de l'innovation depuis plus de 15 ans. Avec un parcours mêlant entrepreneuriat, direction de lieu et diplomatie culturelle, elle affirme la nécessité d'allier la puissance du service public à l'agilité du privé et de remettre les arts et la culture au cœur de nos sociétés contemporaines. Elle crée ainsi son agence Les Traverses en 2009 et assure la production du festival de l'innovation Futur en Seine. Elle rejoint en 2012 la Gaîté lyrique en tant que directrice de production, et part en tant qu'attachée culturelle de l'ambassade de France à San Francisco en 2017 où elle crée la Villa San Francisco, préfiguration de la Villa Albertine. En 2022, elle rejoint la Fondation Art Explora pour expérimenter à grande échelle de nouveaux modèles de démocratisation culturelle ouverts, engagés, au plus près des enjeux du XXIe siècle. En 2023, elle prend la direction générale de la Gaîté lyrique.

Vincent Cavaroc

Après 7 ans au Centre chorégraphique national de Montpellier auprès de Mathilde Monnier en tant que responsable de la communication, Vincent Cavaroc intègre la Gaîté lyrique en 2010 en qualité de conseiller artistique où il assure le commissariat de plusieurs cycles, expositions et festivals. Codirecteur de la coopérative culturelle Illusion & Macadam à Montpellier, il dirige le bureau de production qui gère les activités des compagnies de danse de Xavier Le Roy et de Mathilde Monnier. En 2015, il prend la direction artistique du festival Tropisme centré sur les cultures numériques et musiques actuelles. Il collabore régulièrement avec le forum European Lab à Lyon et avec France Culture où il produit plusieurs documentaires. En 2019, il initie et prend la direction de la Halle Tropisme, tiers lieu culturel et entrepreneurial basé à Montpellier. La même année, il lance avec Christophe Goutes l'Atelier Martine Andrée spécialisé dans la scénographie, construction et mise en espace de lieux, d'expositions, de spectacles et d'installations artistiques. En décembre 2021, il ouvre les Ateliers Tropisme, 1800m² d'ateliers de travail et de résidence pour les artistes à Montpellier, et assure la direction artistique et la mise en œuvre du volet grand public du Nouveau Sommet Afrique-France à Montpellier. En 2023, il devient directeur artistique de la Gaîté Lyrique.

...avec toute l'équipe de la Gaîté Lyrique! Eugénie Arfi, Claire Baudoux, Alice Berger, Mathieu Bodard, Alexis Bouhours, Tom Bouvet, Jean-Yves Catel, Vincent Cavaroc, Flora Chappaz, Nicolas Damien, Maxime de Abreu, Juliette Donadieu, Vincent Ducard, Elisa Fedan, Pauline Ferrieres, Célia Floquet, Gabin Fournier, Martial Gallorini, Alexandra Giansily, Charles Griesmar, Lucas Guarnieri, Anatole Guinut, Jean-Marc Harel. Gregor Heuze, Julia Kamieniak, Pierre Le Cardinal, Leo Legrand, Marc Mallia, Tifen Marivain, Marianne Memain, Estelle Morfin, Clémence Nicpon, Céline Nogues, Emmanuelle Onteniente, Daphné Panacakis, Chiara Parapetto, Alain Peres, Mathieu Rocaboy, Laetitia Rouiller, Benoît Rousseau, Bérénice Sellier, David Suchestow, Anna Tardivel, Amélie Tessier, Baptiste Vadon, Madeleine Varin.

21

Fabrique de l'époque @ Gaîté Lyrique Fabrique de l'époque @ Gaîté Lyrique

Contacts

Baptiste Vadon Directeur de la communication baptiste.vadon@gaite-lyrique.net

Tifen Marivain Responsable presse & partenariats médias

tifen.marivain@gaite-lyrique.net

À propos

Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l'urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet *Fabrique de* l'époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l'idée à l'action, du récit à l'impact, et encourage la création artistique et la circulation d'idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d'agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d'un concert, d'une conférence, d'un verre ou d'un atelier. Bienvenue dans l'époque!

Accès

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

RER Châtelet-Les Halles (A), (B) et (D) 10 minutes à pied

Bus Réaumur et Arts et Métiers (20), (38) et (47) N12, N14 et N23

Vélib Station n° 3012 (8, rue Salomon de Caus) Station n° 2003 (189, rue Saint-Denis)

Car Parking Indigo Paris Saint-Martin, à l'angle des rues Réaumur et Saint-Martin

Crédits photos:
Sarah Bastin
Malika Beaufils
Guillaume Blot
Laëtitia d'Aboville
Emma David
Tran Duy-Laurent
Marielle Gaudry
Cha Gonzales
Romain Guede
Dasha Ilina
Julia Kamieniak
Vinciane Lebrun
Anouk Marty
Benoît Rousseau

arte

make_sense

SINGA ACTES SUD

La Gaîté Lyrique Fabrique de l'époque

3 bis rue Papin 75003 Paris

PARIS de la ville de Paris

gaite-lyrique.net a gaitelyrique