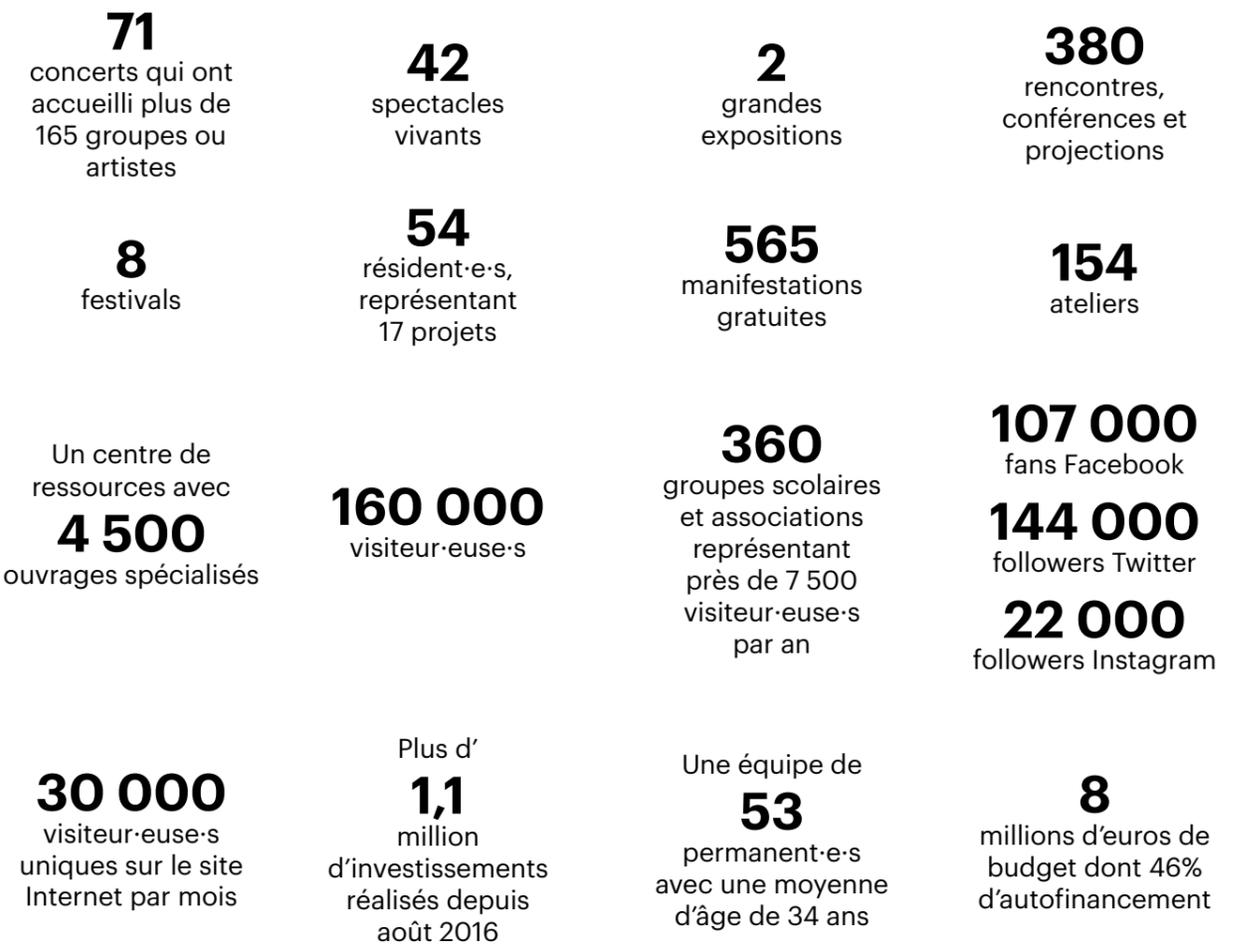

**Rapport
d'activité
2018**

La Gaîté Lyrique en 2018: les chiffres-clés

Une année protéiforme

Pensée comme une plateforme de création et d'innovation, la Gaîté Lyrique porte un regard critique et amusé sur les pratiques numériques et leurs formes artistiques émergentes. À travers sa programmation, elle interprète l'impact des technologies numériques sur la société.

À ce titre, au cours de l'année 2018, la Gaîté Lyrique convoque de nouvelles formes de programmation. Avec le festival *Sors de ce corps* co-produit avec NEMO en février, l'institution interroge les mutations de la scène, des musiques et des arts visuels à l'âge du numérique, accueillant des artistes de Tokyo. Durant tout un semestre, le cycle *Microformes*, en explorant le théâtre, la fiction et l'essai, se penche sur la solitude que peut amener les nouvelles technologies. Dans le prolongement de son programme de compétition de danse initié avec le hip-hop, le *Beat Dance Contest*, la Gaîté Lyrique lance également en 2018 deux balls. Ces compétitions internationales de voguing rencontrent un succès croissant mêlant publics de professionnel-le-s, curieux-ses, familles et ami-e-s. Après avoir passé une année en résidence à la Gaîté Lyrique, le collectif (LA)HORDE organise une nuit de DJing Gabber au cours de laquelle le public est invité à danser.

Après avoir accompagné pendant plus d'un an le groupe Phoenix en résidence, la Gaîté Lyrique a également imaginé un concept de concerts tout à fait novateur pour célébrer la sortie de son nouvel album *Ti Amo*: cinq jours de concerts assortis de premières parties à la pointe de la pop franco-italienne, DJs invités, brunch, glacier italien, bar revisité avec cocktails créés spécialement pour le groupe, etc. Une expérience exceptionnelle pour le public qui assiste habituellement aux concerts d'un groupe de cette stature uniquement dans des salles (ou des stades) de plusieurs milliers de personnes. Cette même année, la Gaîté Lyrique a également lancé son Laboratoire, espace de réflexion et de prospection associant artistes, chercheur-euse-s, entreprises et grand public, à travers des cycles de conférences et de débats. Ces rencontres permettent de mieux décrypter les enjeux de société et d'imaginer, dès aujourd'hui, des pistes d'innovation pour dessiner un avenir désirable et enthousiasmant par le prisme de l'art et des nouvelles technologies. Ce Laboratoire a été inauguré par le cycle *Afrocyberféminismes*, qui rencontre un très joli succès auprès des publics de la Gaîté.

2018 est aussi l'année où l'on retrouve d'avril à juillet le globe-trotteur imaginaire Capitaine futur. L'explorateur aux super-pouvoirs narratifs fait étape cette année avec l'exposition *Supernature* dédiée aux enfants et à leur famille, réalisée dans le cadre d'une collaboration européenne initiée en 2017 avec CineKid (Pays-Bas), Kikk festival (Belgique) et Woelab (Togo).

La Gaîté Lyrique explore de nouvelles cultures et pratiques numériques. À l'automne est né le *Paris Podcast Festival*, le premier festival français dédié au podcast natif: trois jours de rencontres avec des podcasteur-euse-s, des découvertes, des ateliers, des enregistrements publics et une compétition officielle. En décembre, nous inaugurons une exposition sur le jeu vidéo en association avec l'un des plus importants éditeurs Ubisoft, qui co-produit l'exposition *Assassin's Creed, Behind the Game*. Nous avons également pu resserrer les liens tissés avec plusieurs de nos partenaires historiques, tels que Arte avec le festival *Arte Concert*, Technopol (en résidence à la Gaîté Lyrique) avec la *Paris Electronic Week*, les Inrockuptibles avec leur festival éponyme, Enfances au cinéma avec *Mon Premier Festival*. Dans le cadre de la programmation associée de la Nuit Blanche, nous avons également invité la Société des Arts Technologiques de Montréal (SAT, l'un des associés de la Gaîté Lyrique) à explorer le mouvement, la vitesse et l'architecture, à travers quatre performances entre concerts et images à 360°. Nous avons également renouvelé notre travail d'action culturelle au long court avec des collègues, des lycées, des centres de loisirs, des hôpitaux, qui s'est soldé par le *Festival Ateliers Partagés*, restituant les projets accompagnés tout au long de l'année. Et parce que la Gaîté Lyrique est également un lieu qui s'engage, nous avons, en 2018, soutenu et accueilli la soirée de l'ARDHIS (Association pour la Reconnaissance des Droits des personnes Homosexuelles et transexuelles à l'Immigration et au Séjour) en novembre.

Pourtant, cette année restera pour nous une année particulière. Notre contribution à la vie collective pour 2018 ne saurait se mesurer à l'aune de la seule consignation chiffrée de nos efforts. Après les profonds changements de gouvernance que nous avons connus sur le premier semestre, les travaux structurels que nous avons dû réaliser sur le bâtiment durant l'été mais également les manifestations des gilets jaunes qui ont particulièrement impacté l'activité en fin d'année, le succès de cette année 2018 tient autant sinon plus à la mobilisation des équipes pour assumer au quotidien et en toutes circonstances notre mission de service public. Elle tient à la capacité de rebond d'une communauté de travail et d'associé-e-s soudé-e-s à notre première vocation.

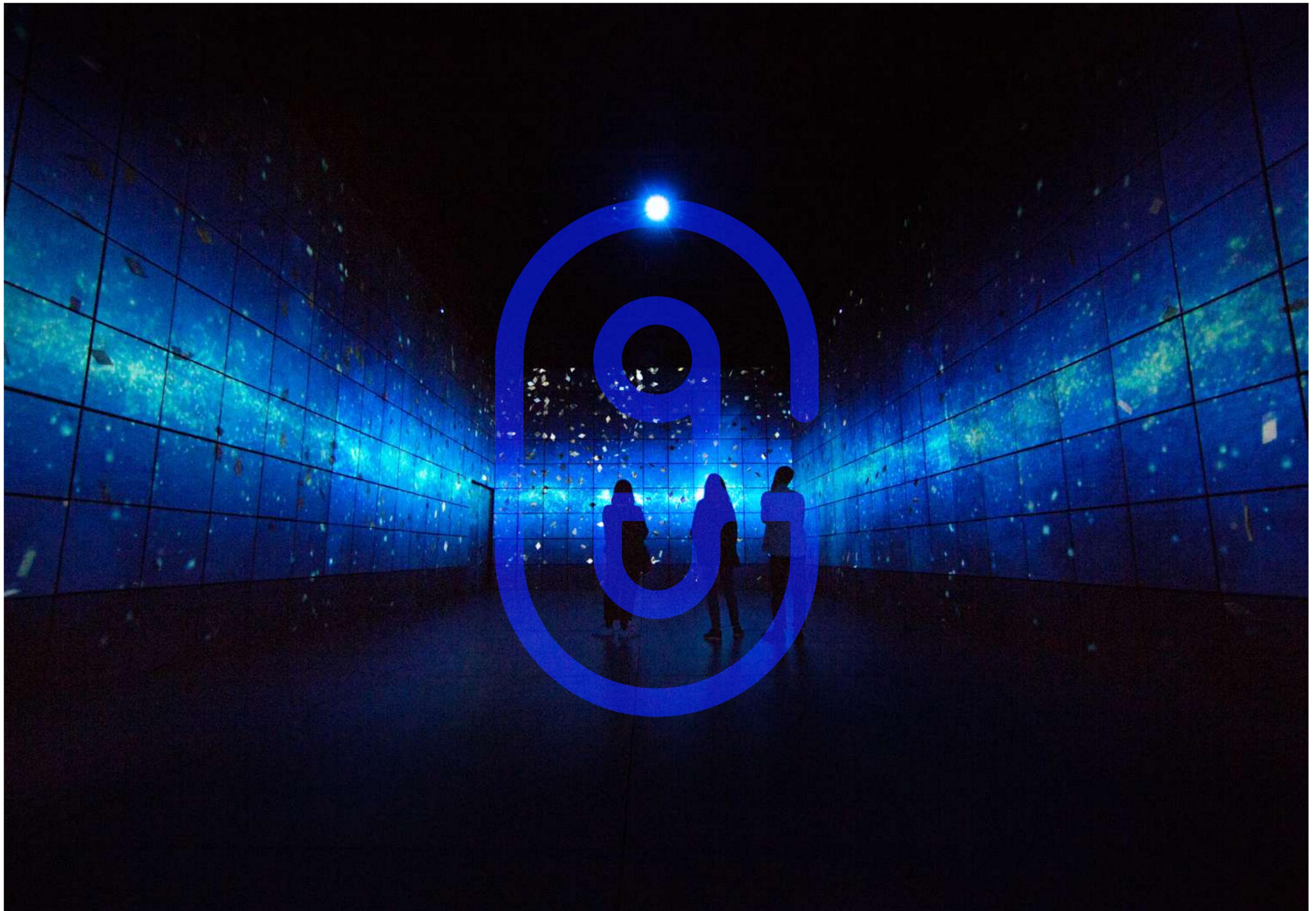
Toutes ces réalisations ambitieuses, nous les devons aussi aux partenaires et mécènes qui s'engagent à nos côtés, et enfin à la Ville de Paris qui a assuré tout au long de cette année, un accompagnement attentif et aidant auprès de l'établissement.

Bertrand Jacobberger

Président de la Société d'exploitation de la Gaîté Lyrique

Sommaire

1 Les missions de la SEGL			
1.1 - La gouvernance et la direction de la Société d'Exploitation de la Gaîté Lyrique	10		
1.2 - L'ambition du projet	12		
1.3 - Les réseaux de partenaires	14		
1.4 - Les engagements	17		
2 La programmation artistique			
2.1 - Festivals	20		
2.2 - Expositions	26		
2.3 - Spectacle Vivant	30		
2.4 - Concerts & Nuits	34		
2.5 - Capitaine futur : le programme art-orienté-enfant	37		
2.6 - Le Laboratoire : Recherche et expérimentation	38		
2.7 - Les rendez-vous réguliers	42		
2.8 - Hors les murs	43		
3 Les résidences de soutien à la création artistique			
3.1 - Les résidences de création	46		
3.2 - Les résidences de programmation	50		
3.3 - Travail partagé	51		
4 L'action culturelle et la médiation			
5 Les publics			
5.1 - Une programmation qui séduit	63		
5.2 - La programmation de la Gaîté Lyrique plébiscitée dans les médias	65		
6 L'offre et les services permanents de la Gaîté Lyrique			
6.1 - Le Centre de ressources	68		
6.2 - La boutique	69		
6.3 - Le café	69		
6.4 - L'espace de formations	70		
7 Le modèle économique			
7.1 - Un modèle original, qui trouve son équilibre	75		
7.2 - Une politique de développement ambitieuse et proche de l'artistique	79		
7.3 - Des métiers très variés illustrant la diversité des activités	80		
7.4 - La politique d'investissement : aménager et équiper	81		
8 Gaîté pratique			

1 – Les missions de la SEGL

1.1 La gouvernance et la direction de la Société d'Exploitation de la Gaîté Lyrique

La Société d'Exploitation de la Gaîté Lyrique (SEGL), société par actions simplifiée créée en juin 2016, a signé le 26 juillet 2016 une convention de délégation de service public (DSP) avec la Ville de Paris pour une durée de six ans.

Le mandat 2016-2022 de la SEGL a été structuré autour de quatre missions :

- Participation à la création d'œuvres de spectacle vivant en explorant notamment les relations entre art et technologie (production, coproduction, résidence),
- Diffusion d'œuvres de spectacle vivant, en particulier les musiques actuelles, en y intégrant les esthétiques électroniques, improvisées, rares et expérimentales,
- Organisation de rencontres, conférences, ateliers autour de la création et de la diffusion à l'ère du numérique,
- Politique d'action culturelle qui sera au cœur du projet afin de permettre à un large public, notamment les personnes éloignées, de découvrir et de se familiariser avec ces nouvelles formes artistiques.

Gouvernance de la SEGL

Président
Bertrand JACOBBERGER

Conseil d'administration de la SEGL

Associé fondateur de la SEGL
Bertrand JACOBBERGER
Président de Eurydice

Associé fondateur de la SEGL
Jean-Dominique SECONDI
Président de CAYLEY

Associée fondatrice de la SEGL
Monique SAVOIE
Président de SAT DEVELOPPEMENTS

Renaud SABARI
Associé de CAYLEY

Laëtitia STAGNARA
Directrice Générale

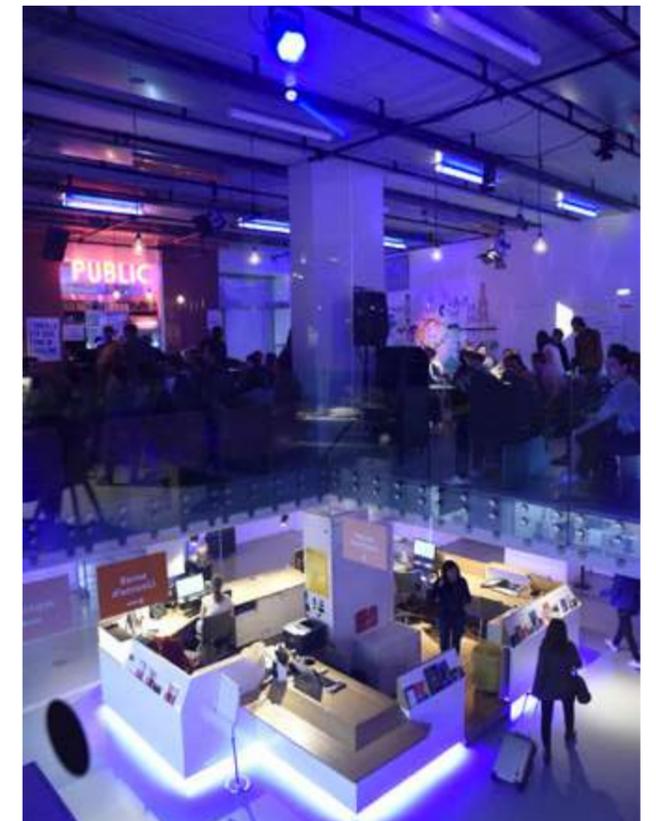
© Vinciane Lebrun

© Vincent Ducard

© Dan Taylor - Heisenberg média

© DR

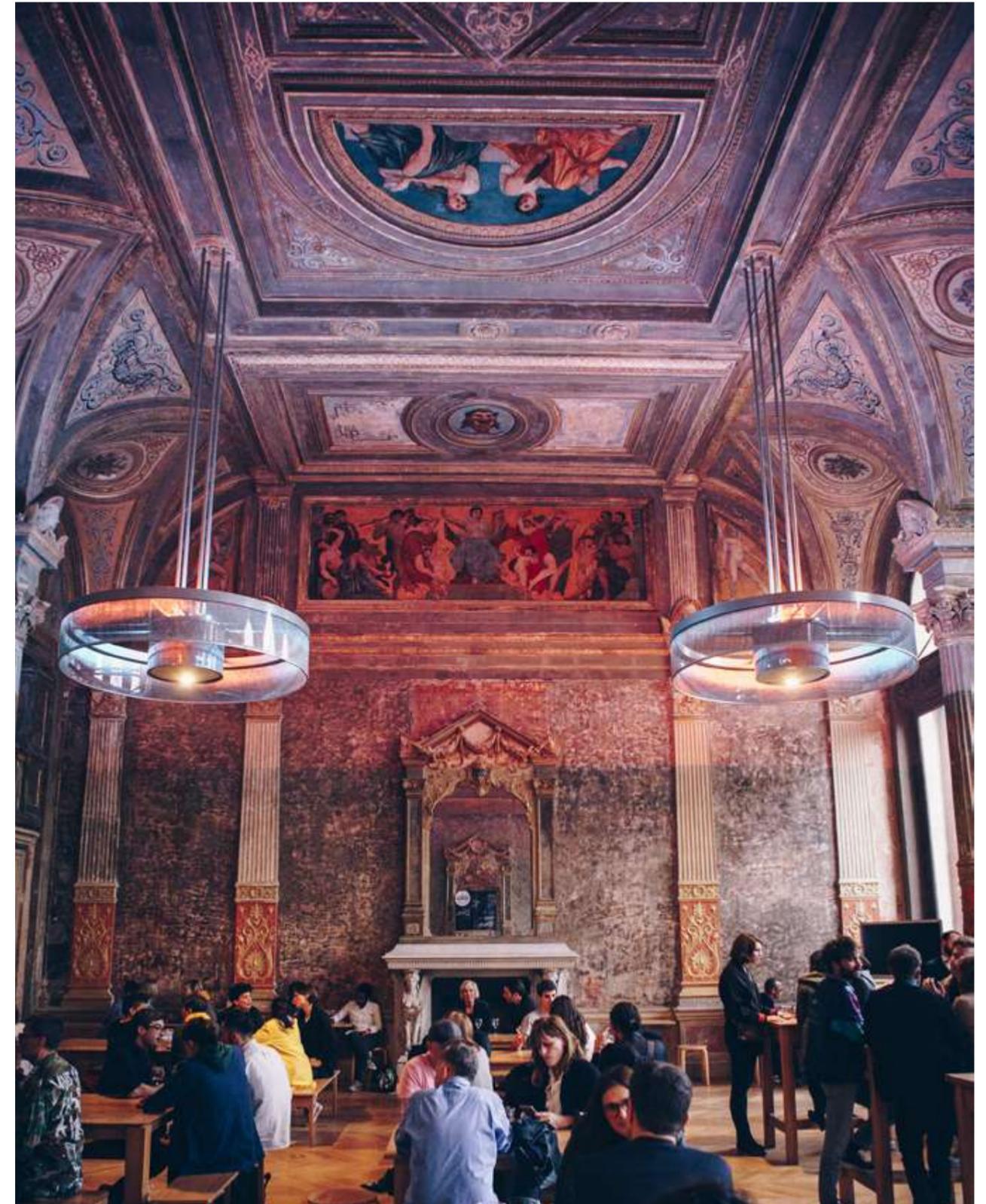
1.2 - L'ambition du projet

Au cœur de Paris Ville-monde, la Gaîté Lyrique souhaite être une maison de création et d'innovation – au service des artistes et des publics – incontournable en Europe. Cet établissement culturel de la Ville de Paris est depuis son ouverture en 2011 dédié à la rencontre entre les arts, les technologies et la société. Elle souhaite porter un regard éclairé, critique, décalé et amusé sur les cultures populaires, les pratiques numériques et leurs formes artistiques émergentes. Pensée comme une plateforme multidisciplinaire, c'est un lieu de rencontres et de travail pour les artistes, ouvert à tou-te-s pour visiter une exposition, voir un concert, assister à une conférence, boire un verre ou participer à un atelier.

À travers ces événements, la Gaîté Lyrique prouve son positionnement original à l'échelle nationale et européenne et se distingue par une dé-hiérarchisation des savoirs et des pratiques, des arts et des cultures, des techniques et des sciences. Dans un rapport convivial et festif à son public et

un accès partagé aux pratiques culturelles d'aujourd'hui, la Gaîté Lyrique est un lieu d'initiation, un lieu de vie et d'ouverture au monde pour tous les publics.

Dans cette optique, elle met en place une politique de sensibilisation et d'éducation aux cultures numériques comme le transmédia, le web design, les jeux vidéo ou le code à destination de tous les publics. Elle accueille aussi des résidences d'artistes, qu'ils soient musiciens, artistes plasticiens ou chorégraphes (Chloé Lavalette, (La)HORDE, Olivier Ratsi, etc.). Elle met aussi à disposition des équipements techniques de pointe au service de l'expérience artistique et sensorielle comme la projection 360° ou un espace d'immersion. Sans oublier son expertise d'ingénierie culturelle et son réseau d'artistes influenceurs, qui lui permet de proposer aussi une offre de formation à destination des professionnel-le-s autour des nouveaux usages du numérique.

© Pierre Lapin

1.3 - Les réseaux de partenaires

La politique de développement de la Gaîté Lyrique porte avant tout sur la mise en réseau avec des équipes d'artistes, des institutions culturelles, des start-up, des grandes entreprises, des laboratoires de recherche, des grandes écoles ou des structures éducatives et sociales. Ce faisant, la Gaîté Lyrique a consolidé un écosystème qui favorise l'innovation et l'hybridation des disciplines au service de la création.

Partenariats artistiques du local à l'international
Ancrée au cœur de Paris dans un quartier à l'offre culturelle dynamique, entre le Sentier, le Marais et le Canal Saint-Martin, la Gaîté Lyrique dialogue depuis longtemps avec ses voisin·e·s immédiat·e·s tels que le Conservatoire National des Arts et Métiers et son musée, le Carreau du Temple et l'ensemble du réseau Marais Culture+.

Tête de réseau du croisement entre arts, technologies et société, la Gaîté Lyrique s'appuie aussi sur des complices du Grand Paris et impulse des projets à l'échelle nationale et internationale: la biennale Nemo, Electroni[k] à Rennes, le Fresnoy à Tourcoing, le Zinc à Marseille, l'AADN à Lyon, le HMKV à Dortmund, Cinekid aux Pays-Bas, Kikk Festival en Belgique, Woelab au Togo, etc.

La Gaîté Lyrique développe un axe privilégié de collaboration Paris-Montréal avec la Société des Arts Technologiques. Son action internationale s'appuie également sur le réseau des Alliances françaises (Costa Rica, Nicaragua, Colombie), des Instituts français (Kazakhstan, Liban, festival Digital Choc à Tokyo), du British Council et du Goethe Institut.

Par ailleurs, la Gaîté Lyrique s'associe à d'autres structures culturelles pour faire circuler les publics et permettre à des spectateur·rice·s de musées ou de théâtres de découvrir sa programmation singulière. Ce sont plus de 40 partenariats répartis sur l'Île-de-France et la France entière, tels que le Musée des Arts et Métiers, le Palais de Tokyo, la Cinémathèque Française, Paris l'Été, le Festival d'Automne, le Centre Pompidou, le Forum des Images, le Théâtre du Châtelet, le Carreau du Temple, qui permettent la circulation des informations, des événements et des publics.

Des visites croisées sont également organisées dans le cadre du réseau d'institutions culturelles parisiennes pour faciliter l'accès à la culture en partenariat avec les acteurs du champ social, notamment avec le réseau *Vivre Ensemble*. De même, des parcours croisés sont proposés aux publics scolaires avec plusieurs autres structures parisiennes telles que la Cité des Sciences, le Palais de Tokyo, le Centquatre, le Théâtre Paris Villette (projet Passerelle), le Conservatoire National des Arts et Métiers...

© Bobby Allin

© Rémy Grandroques

© Rachel Runswick

Partenariats universitaires et de recherche

La Gaîté Lyrique s'est rapprochée des acteurs de la recherche en développant des collaborations avec le CRI (Centre de Recherches Interdisciplinaires) et en particulier les parcours EdTech et Frontières du Vivant (master et doctorat), PSL / SACRe, l'En-sad Lab, l'École Nationale Supérieure d'Art de Bourges, l'ERG (École de Recherche Graphique) de Bruxelles, l'Université Sorbonne Paris Cité et l'Institut Acte CNRS.

Partenariats institutionnels

Par une présence active sur le territoire parisien et francilien, la Gaîté Lyrique tisse de multiples liens avec la Ville de Paris, les rectorats de Paris, Créteil et Versailles, la DRAC Île-de-France, le Conseil départemental du 93, la région Île-de-France, la Canopée, le CLEMI, PREAC Im@ges et création, et le réseau Vivre ensemble. Avec le soutien de ces partenaires, la Gaîté Lyrique développe ses projets d'éducation aux cultures numériques.

En outre, depuis 2018, la Gaîté Lyrique est membre du PRODISS qui est le syndicat national des entreprises du spectacle musical et de variété, ainsi que de la FEDELIMA, Fédération des lieux de musiques actuelles.

Partenariats technologiques

La qualité de la programmation de la Gaîté Lyrique, mais également la matière qu'elle explore, repose sur les nouvelles technologies de création. Aussi, le projet de la Gaîté Lyrique ne pourrait voir le jour sans le partenariat précieux d'entreprises technologiques dans les domaines du son, de l'image et de l'immersion. À ce titre, l'institution travaille en très étroite collaboration avec Native Instruments, Modulo Pi, Eventide, Optoma. Les formes de ces partenariats sont multiples : ces projets peuvent associer les équipes techniques des deux entreprises mais aussi via du mécénat de compétences, apports en équipements, animation d'ateliers, etc.

Partenariats médias

La Gaîté Lyrique a développé des partenariats solides et fidèles avec de nombreux médias généralistes et culturels comme À Nous Paris, Télérama, Les Inrockuptibles, Radio France, Radio Nova, Arte, Libération, Kibind ou encore Brain Magazine.

La Gaîté Lyrique mobilise des communautés culturelles et artistiques très spécifiques du fait de la matière qu'elle traite. Elle accompagne ainsi les évolutions de la consommation culturelle bouleversées par les outils numériques.

La diversité de sa programmation permet de s'adresser à des publics très diversifiés allant du plus « branché » au plus « généraliste ».

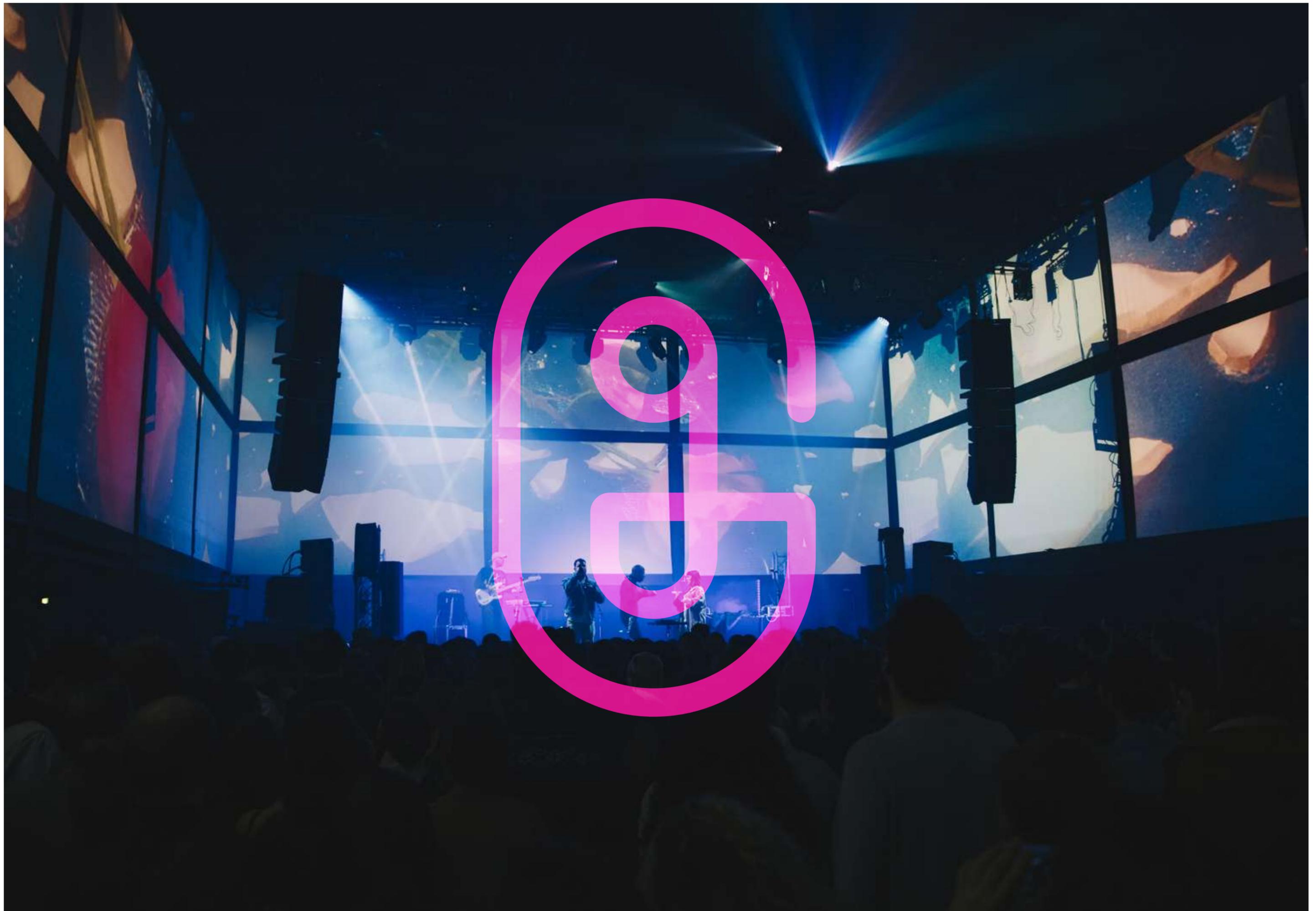
1.4 - Les engagements

Afin que les femmes et les hommes qui viennent dans ses murs, qu'il·elle·s soient visiteur·se·s ou salarié·e·s, se sentent accueilli·e·s, en sécurité, et puissent s'épanouir dans le cadre de leurs loisirs ou de leur travail, la Gaîté Lyrique œuvre en faveur de la lutte contre les inégalités de genre et les discriminations envers les lesbiennes, Gays, Bisexuel·le·s, Transgenres. À ce titre, la programmation accorde une place significative aux femmes puisque sur 71 concerts qui ont accueilli plus de 165 groupes ou artistes, 29 étaient des femmes et 17 des groupes mixtes.

La Gaîté Lyrique a organisé un concert aux côtés de l'ARDHIS (Association pour la Reconnaissance des Droits des personnes Homosexuelles et transsexuelles à l'Immigration et au Séjour) dont la billetterie était entièrement reversée à l'association. Les ateliers mensuels des sans pagEs se donnent pour objectif de réduire les inégalités de genre sur Wikipédia en redonnant leur place aux femmes sur la plateforme qui ne représente que 17%. En résidence, la collective Roberte la Rousse essaie de lutter contre le sexisme de la langue française. La Gaîté Lyrique s'engage aussi en accueillant les balls et leurs participant·e·s issu·e·s des minorités LGBTQI+. Ensemble, ils mettent ainsi en valeur le voguing, cette pratique existant depuis les années 1920 aux États-Unis et qui se développe en France depuis les années 2000.

La politique tarifaire de la Gaîté Lyrique traduit également son engagement pour permettre à un plus large nombre de visiteur·euse·s d'avoir accès à sa programmation. En effet, l'institution a fait le choix de maintenir les tarifs constants depuis l'ouverture de l'établissement en mars 2011. Plus de 50% des événements sont gratuits et un système de réduction des tarifs bénéficie à certains publics jeunes de moins de 26 ans, senior·e·s de plus de 60 ans, demandeur·euse·s d'emploi.

Dans le cadre du programme Capitaine futur, une tarification à destination des familles a été mise en place depuis 2012 : un tarif unique de 5€ pour les concerts et spectacles. La Gaîté Lyrique développe également une tarification spécifique pour les groupes du champ social (1€ pour les expositions, 2€ pour les concerts / spectacles et ateliers) et à destination des jeunes et des familles. Enfin, une nouvelle carte d'adhésion a été lancée en septembre 2017.

2 – La programmation artistique

2.1 - Festivals

Open Source Body 26/01/18 > 27/01/18

Premier événement Open Hardware pour la santé, *Open Source Body* propose une semaine d'ateliers, conférences, démos et performances pour aborder les enjeux du matériel ouvert pour la santé.

- 22 au 26/01/2018: Hors Les Murs - Ateliers et Meet-Ups - à la Paillasse, 226 rue Saint Denis, Paris.
- 26/01/2018: Sortie d'ateliers et présentation des travaux menés dans la semaine.
- 27/01/2018: Démos, conférences et performances.

Sors de ce corps 02/02/18 > 11/02/18

La Biennale internationale des arts numériques Némoto et la Gaîté Lyrique se sont rejoints pour une exploration captivante des mutations de la scène, des musiques et des arts visuels à l'âge du numérique. L'occasion pour tou-te-s de vivre une nouvelle expérience de spectateur-riche.

- 02 au 11/02/18: #Softlove par Frédéric Deslias, Le Clair Obscur
- 02 et 03/02/18: Parcours #SHAKE_ME + Artefact + Tracing Sites
- 02 et 03/02/18: Parcours Artefact + #SHAKE_ME + For Morton Feldman + Tracing Sites
- 03/02/18: James ginzburg & MFO (Bleed Turquoise) + Roly Porter & MFO + Emptyset
- 03 et 10/02/18: YKIMNAR / DCOD'R
- 05/02/18: Témoignage d'un homme qui n'avait pas envie d'en castrer un autre
- 06 et 07/02/18: Tracing Sites
- 08/02/18: Vers une culture expérientielle ?
- 09/02/18: Conférence de Juste Janulyte
- 09/02/18: Workshop sur la réalité virtuelle et le spectacle vivant
- 09-10/02/18: Sandglasses
- 09-10/02/18: Parcours Présages + Nun on the Moon + Tracing sites
- 09 au 11/02/18: Les Falaises de V.
- 10/02/18: Parcours 24/7 + Nun on the Moon + Présages + Tracing sites
- 10/02/18: Parcours 24/7 + Présages + Tracing sites
- 10 et 11/02/18: Parcours 24/7 + Tracing sites
- 10 et 11/02/18: Ergonomics de Rocio Berenguer & Marja Christians
- 11/02/18: Parcours 24/7 + Nun on the Moon + Tracing sites

Une fois par mois, la Gaîté Lyrique organise des événements de formats courts qui mettent en valeur les nouvelles pratiques artistiques émergentes sous toutes leurs formes.

Arte Concert Festival 19/04/18 > 21/04/18

Pour sa troisième édition, *Arte Concert Festival* revient à la Gaîté Lyrique avec trois soirées thématiques autour du pop-rock, de l'électro et du piano dans toutes ses formes.

- 19/04/18: Primal Scream + Natalie Prass + Hollywood
- 20/04/18: Juliette Armanet + Jean-Michel Blais + I Have A Tribe
- 21/04/18: Modeselektor ^{DJ Set} + Actress + Nathan Fake + Rival Consoles + Moxie B2b Louise Chen

ARTE Concert Festival

«Un rendez-vous pour les dingues du premier rang comme pour les amateurs sur canapé, puisque diffusé sur le Web en simultané. Bien joué.»

GRAZIA

TI AMO PARIS 26/05/18 > 31/05/18

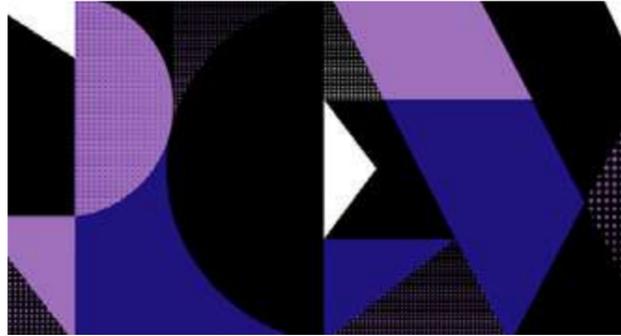
Phoenix s'installe à la Gaîté Lyrique pour une série de concerts exceptionnels, tous affichés complets. L'occasion pour les fans de passer "una notte molto speciale con Phoenix" mais aussi avec la jeune garde de la pop italienne et française, sans oublier les DJs à la sélection italo-pop.

- 26/05/18: Phoenix + Dodi El Sherbini + Pop X + Arnaud Fleurent-Didier ^{DJ Set}
- 27/05/18: Phoenix + Halo Maud + Coma Cose + Nicolas Godin & Marc Teissier Du Cros ^{DJ Set}
- 29/05/18: Phoenix + Giorgio Poi + Rémi Parson + Aureliano Tonet ^{DJ Set}
- 30/05/18: Phoenix + Giorgio Poi + Rémi Parson + Thomas Hedlund ^{DJ Set}
- 31/05/18: Phoenix + Halo Maud + Dodi El Sherbini + Moodoid ^{DJ Set}

TI AMO PHOENIX 2018

«PHOENIX: Les Versaillais affichent complet à la Gaîté Lyrique.»

ROCK & FOLK

Paris Electronic Week

26/09/18 > 28/09/18

À mi-chemin entre salon professionnel et festival, la *Paris Electronic Week* développe une programmation pluridisciplinaire dédiée aux musiques et cultures électroniques. La «PEW» propose des rencontres professionnelles et en soirée, de nombreuses fêtes et invitations à la découverte dans toute la capitale.

- 26, 27 et 28/09/18 : Masterclass *Paris Electronic Week*
- 26, 27 et 28/09/18 : Workshops *Paris Electronic Week*
- 26, 27 et 28/09/18 : Conférences *Paris Electronic Week*

Paris Electronic Week

«Du 26 au 28 septembre, c'est à la Gaîté Lyrique que se rassembleront les forces vives de la techno française, autour de rencontres, workshops et conférences.»

À NOUS PARIS

Paris Podcast Festival

19/10/18 > 21/10/18

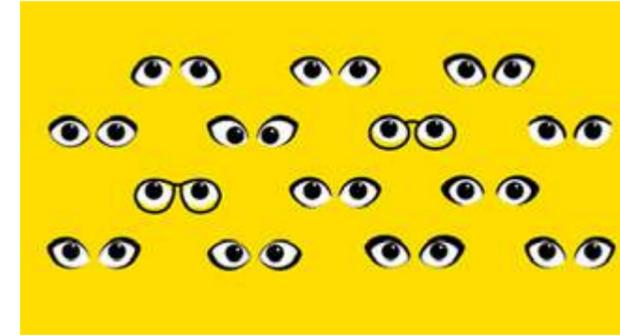
Des récits, des histoires, des conversations portées par des auteur·rice·s et des studios que l'on peut emmener partout avec soi. Le *Paris Podcast Festival* est le premier festival dédié au podcast natif français et francophone. Trois jours de rencontres avec des podcasteur·euse·s, de découvertes, d'ateliers, d'enregistrements publics et de compétition officielle.

- 19/10/18 : Cérémonie d'ouverture
- 20/10/18 : Enregistrements publics, Sessions d'écoute, Rencontres, Masterclasses et inédits
- 21/10/18 : Enregistrements publics, Sessions d'écoute, Rencontres et cérémonie de clôture

Paris Podcast Festival

«La Gaîté Lyrique accueille le premier festival consacré à ce nouveau format radio si créatif.»

TÉLÉRAMA

Mon Premier Festival

24/10/18 > 28/10/18

Dédié au jeune public dès 2 ans, *Mon premier Festival* propose d'expérimenter le cinéma au jeune public parisien. Il se déroule chaque année à Paris pendant les vacances de la Toussaint dans douze lieux parisiens, au Forum des images et à la Gaîté Lyrique.

- 24/10/18 : projection *Saison Mutante*
- 26/10/18 : projection *En Avant la Musique*
- 27/10/18 : atelier *Danse Indienne Khatak*
- 28/10/18 : atelier *Joue ta Partition*
- 28/10/18 : concert *Spéléologique Brutpop*

Les Inrocks Festival

21/11/18 > 25/11/18

Pour sa trente-et-unième édition, le festival du magazine culturel les Inrockuptibles propose une programmation placée sous le signe de la curiosité et du défrichage. Quatre jours pour partir à la découverte de ce qui anime l'époque : musique, mais aussi cinéma, arts, débats, littérature et food.

- 21 au 25/11/2018 : installation de Johan Papaconstantino
- 21/11/2018 : concert Miossec + W.h. Lung + Terrenoire
- 22/11/2018 : concert John Grant + Queen Zee + Touts + Fontaines D.C.
- concert Mauvais Œil
- 23/11/2018 : projection Leto - Kirill Serebrennikov + conférence "La fête dans le processus de création" + rencontre "La force du collectif + concert Zed Yun Pavarotti + concert Myth Syzer & Guests + Lolo Zouai + Johan Papaconstantino + Sein
- 24 au 25/11/18 : Le Food Trip de La Cuisine de Miske
- 24/11/2018 : projection Trois courts-métrages + conférence "Corps, sexualités et espaces urbains" + conférence "La nuit et ses utopies" + rencontre "This is my house : repenser le collectif en dansant" + concert Oh Mu + concert Loud + Krisy + Octavian + Duckwrth
- 25/11/2018 : conférence "Pourquoi la mode danse-t-elle ?" + conférence "Génération palace" + conférence "Que reste-t-il de la culture pulp ?"

Persona Non Data

30/11/18 > 02/12/18

Avec ce festival, la Gaité Lyrique se donne pour mission de questionner les enjeux économiques, sociaux ou politiques qui s'agissent autour des données personnelles. Trois jours de rencontres et d'ateliers prolongés par l'exposition *The Glass Room Experience*.

- 30/11/18 : Soirée De Lancement *Persona Non Data* + Exposition *The Glass Room Experience*
- 01/12/18 : Ateliers *Data Analytica* + *Snaptadata* + *Pudeur et Chiffrement* + *Femtech*
- 02/12/18 : Rencontre *L'amicale des Télécoms* + *Cultivons des Réseaux et Élevons des Chatons*

Persona Non Data

« À la Gaité Lyrique, la fête des données. »

LIBÉRATION

Festival Ateliers Partagés

15/05/18 > 26/05/18

La Gaité Lyrique a restitué les 23 projets d'action culturelle menés sur l'année scolaire 2017-18 sous la forme d'installations, de concerts, d'ateliers ouverts, de séminaires et de rencontres avec les participant-e-s.

Tout au long de l'année, les équipes de la Gaité Lyrique mènent des projets de sensibilisation aux cultures numériques à destination de tous les publics. De la musique au transmédia, en passant par le web design, l'image animée, le code, la bidouille électronique, les dispositifs interactifs ou le jeu vidéo, les participant-e-s explorent, aux côtés des artistes, la multiplicité des cultures numériques. Ces projets s'adressent en priorité aux personnes éloignées de la Gaité Lyrique pour des raisons territoriales, sociales ou générationnelles.

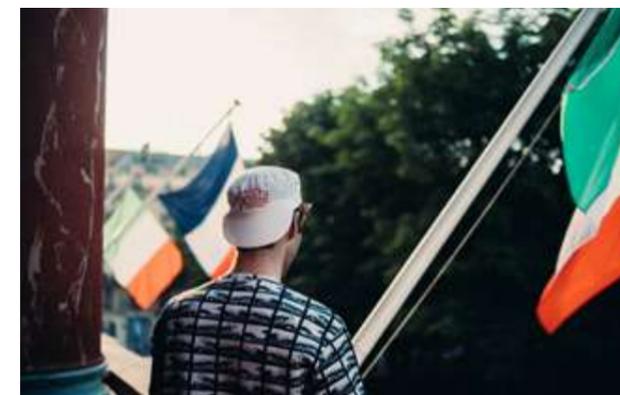
Ce festival vient clôturer l'ensemble des projets d'action culturelle mené sur une saison soit 1200 heures d'atelier.

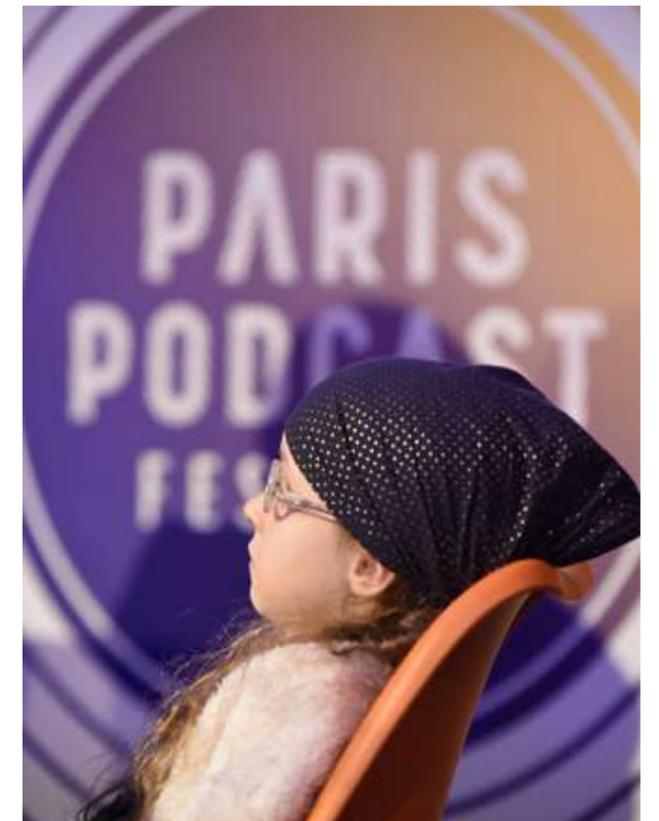
© Rémy Grandroques

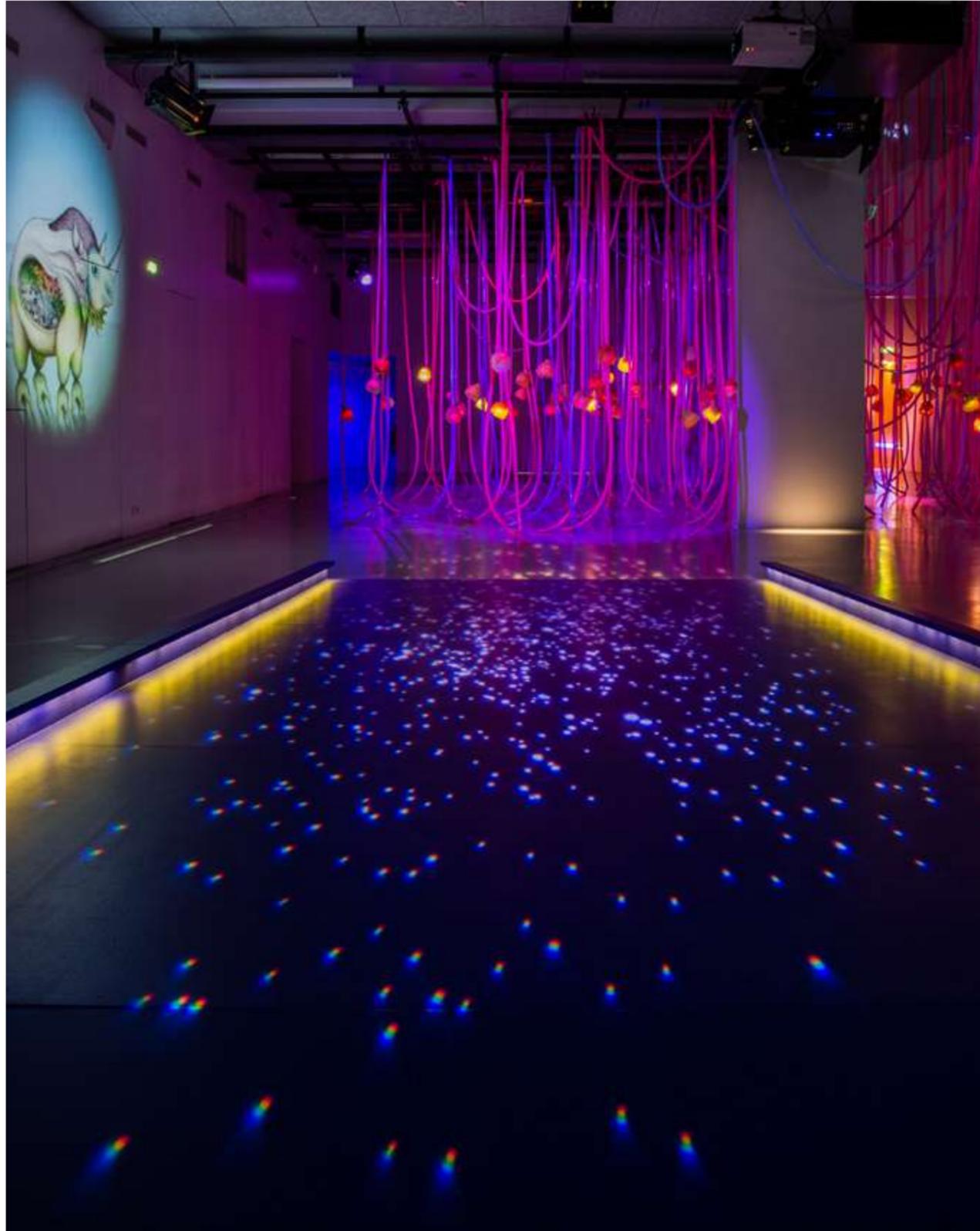
© Boby Allin

© Boby Allin

© DR

© Vinciane Lebrun

2.2 - Expositions

© Joseph Calioni

Capitaine futur et la Supernature

04/04/18 > 12/07/18

Après avoir plongé dans les profondeurs de l'écran, Capitaine futur s'engage maintenant dans la traversée d'un paysage surnaturel où machines, êtres vivants et villes se complètent, se confrontent et se confondent.

Capitaine futur découvre les immensités nouvelles de cette techno-écologie et sa fantastique biodiversité. Ici s'entremêlent jungles d'informations, végétaux en super-matériaux, animaux à roulettes; là se métamorphosent fleurs timides, nuages connectés et logiciels sauvages encore non-répertoriés. Cette exposition immersive, poétique et numérique est accessible de 3 à 103 ans.

Capitaine futur et la Supernature

« D'Amazon à l'Amazonie, il n'y a qu'un pas et c'est dans les installations mi-numériques mi-exotiques de la Gaité Lyrique que vous allez le franchir. »

STYLIST

© Vinciane Lebrun

© Vinciane Lebrun

© Vinciane Lebrun

The Glass Room Experience

30/11/18 > 03/03/19

The Glass Room Experience révèle ce qui se joue derrière nos écrans en donnant à voir les acteurs-rices et les mécanismes à l'œuvre dans le web 3.0 : cartographies, visualisations, vidéos, jeu et même Data Detox Kit, pour suivre une cure d'amaigrissement de notre ombre numérique.

© DR

© DR

© DR

Behind The Game

13/12/18 > 10/02/19

Cette exposition immersive, développée en partenariat avec Ubisoft, part à la découverte de la création d'un jeu vidéo en s'appuyant sur la licence *Assassin's Creed*, connue et reconnue internationalement. Depuis la genèse du concept et le travail de recherche exploratoire, en passant par la direction artistique, l'approche systémique, la capture de mouvement et la création de personnages, l'exposition invite à prendre part au processus de création d'un monde ouvert.

Conférences

- 19/12/18 : *Les jeux vidéo peuvent-ils éduquer ?*
- 15/01/19 : *Dans la fabrique d'un monde virtuel*
- 23/01/19 : *Go smell the grass!*
- 10, 16 et 24/01/19 : *Les rencontres métiers du jeu vidéo*
- 30/01/19 : *Du storytelling à l'émergent drama : quand la narration fait sa révolution*

© DR

© DR

© DR

2.3 - Spectacle Vivant

Ball voguing

Depuis 2017, la Gaîté Lyrique s'enflamme aux rythmes de battles de gestuelles, de danse et de mode, de postures et d'impostures, en interrogeant les normes sociales et identitaires.

En accueillant des balls, la Gaîté Lyrique s'engage à offrir l'arène festive aux maisons organisatrices pour encourager cette forme artistique: le voguing.

- 07/07/18: Paris Award Ball III
- 20/10/18: United States Of Africa Ball II

Microformes

14/10/17 > 13/05/18

Microformes explore les rituels de solitude qui émergent de nos machines connectées. Fiction, essai ou théâtre, le cycle explore librement les frontières du genre et se vit seul-e sur scène en connexion avec un public actif.

10 et 11/02/18: *Ergonomics* de Rocio Berenguer & Marja Christians
10/03/18: *Fire of Emotions : the Abyss* par Pamina de Coulon
14 et 15/04/18: *Cockpit* de Mael Le Mée
12/05/18: *2 ou 3 choses que je sais de vous* de Marion Siefert

Paris Hip Hop Winter

02/12/18 > 09/12/18

La grande messe de la culture hip-hop parisienne qui se produit depuis 2012 à la Gaîté Lyrique est de retour en décembre 2018.

- 04/12/18: Entreprendre dans la danse hip-hop
- 09/12/18: Beatdance Contest
- 02/02/19: Initiation au Human Beatbox

Bal Littéraire 2018

17/11/18

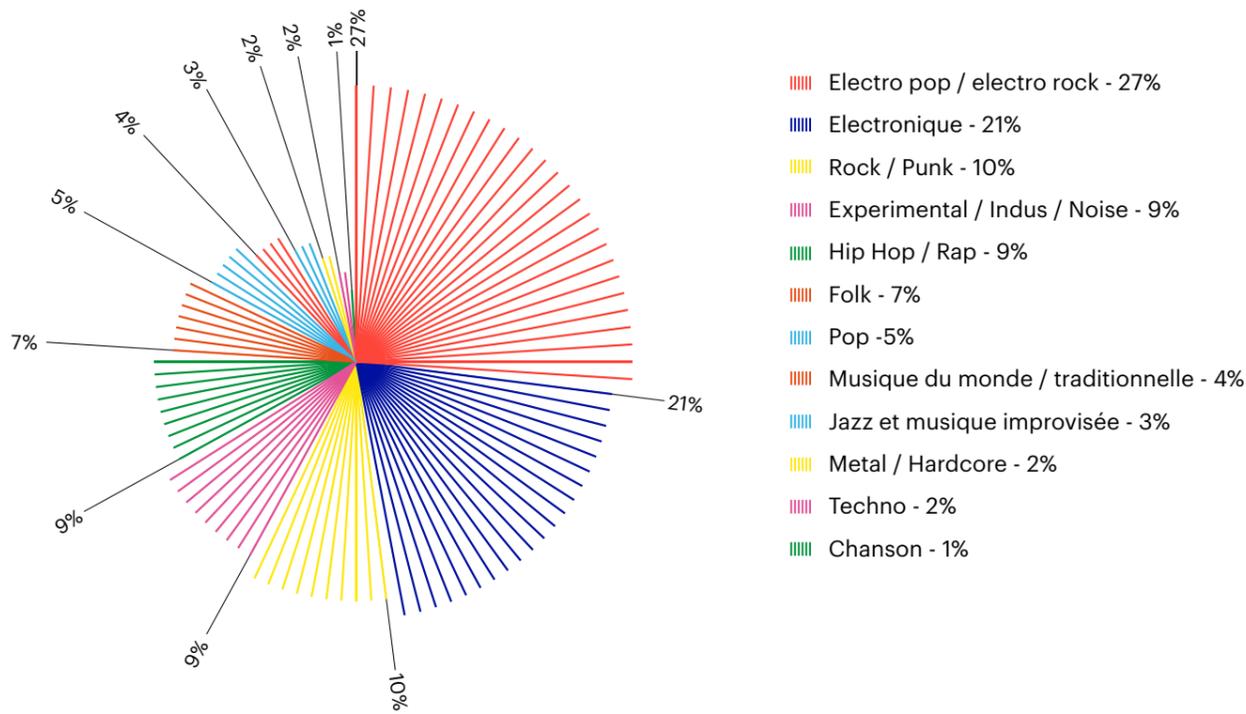
Cinq auteur-ric-e-s se réunissent pour constituer une playlist de chansons connues avec lesquelles iels élaborent une fable commune. Iels livrent ensuite à plusieurs voix cette histoire unique, écrite à dix mains. Un bal entre sage écoute et danse folle.

La Gaîté Lyrique ouvre sa scène aux artistes émergent-e-s et propose une programmation élastique - musiques urbaines, rock, electro, pop -, reflet d'une époque qui a eu la bonne idée de tourner le dos aux chapelles musicales.

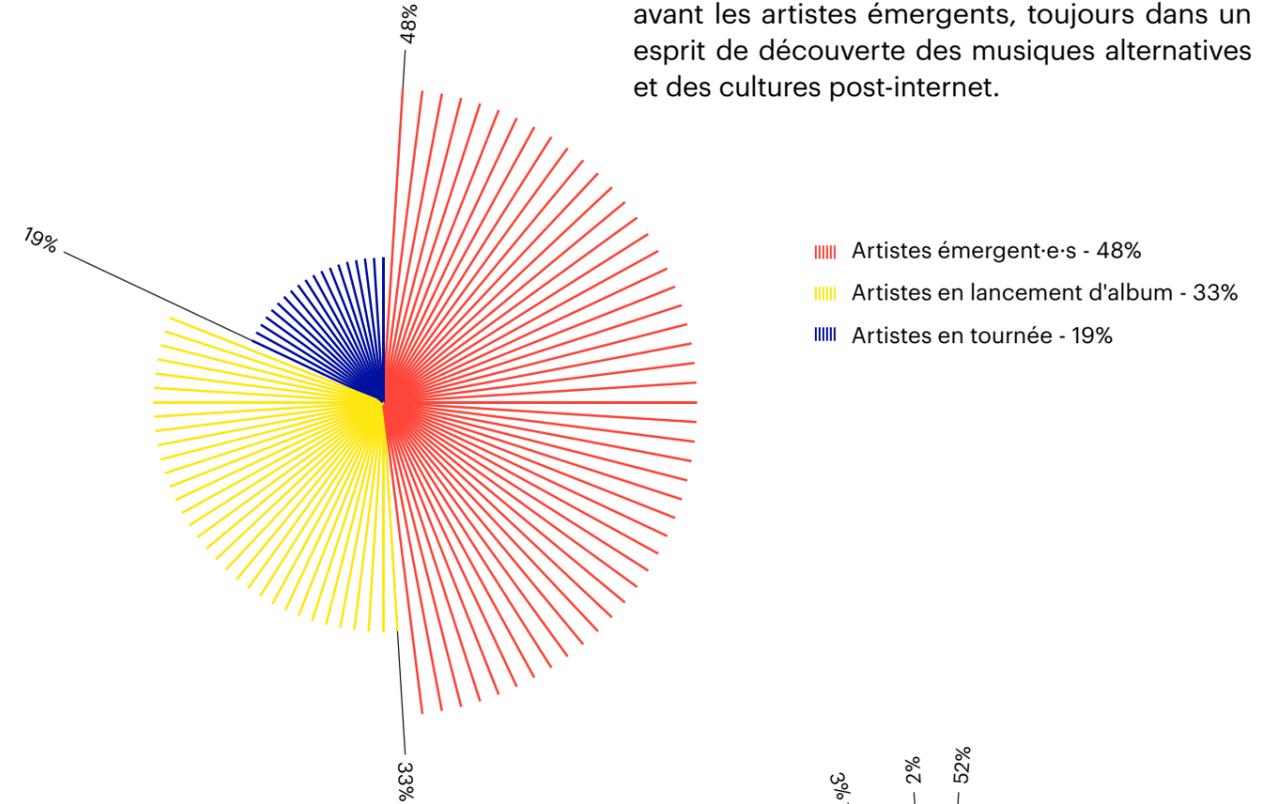
2.4 - Concerts et nuits

Esthétiques musicales

Même si toutes les esthétiques sont accueillies à la Gaîté Lyrique, la programmation met un accent particulier sur les artistes électroniques, tout comme le rock et le punk.

Typologies d'artistes

Près de la moitié de la programmation met en avant les artistes émergents, toujours dans un esprit de découverte des musiques alternatives et des cultures post-internet.

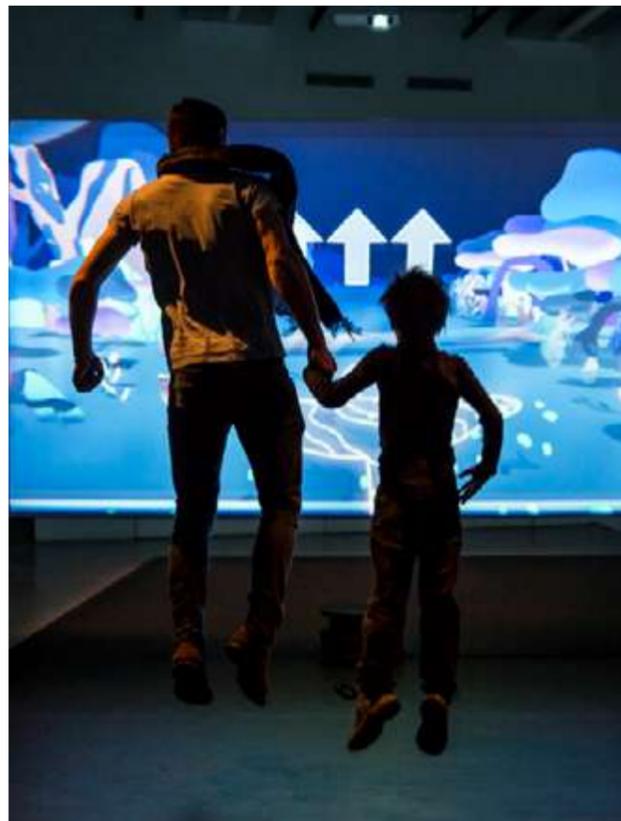
Formats à la Gaîté lyrique

La Gaîté Lyrique a imaginé ses formats pour accueillir toutes les communautés: la moitié est ainsi dédiée à sa programmation famille, Capitaine futur, tandis que le cycle du festival des cultures queer Loud & Proud prend aussi une part conséquente.

© Vinciane Lebrun

© Vinciane Lebrun

© Vinciane Lebrun

© Vinciane Lebrun

2.5 - Capitaine futur : le programme art-orienté-enfant

Capitaine futur est le programme « en famille » de la Gaîté Lyrique, de 3 à 103 ans. Ce personnage imaginaire embarque petit·e·s et grand·e·s à la découverte de l'art et des technologies d'aujourd'hui. Au détour d'excursions dans des réalités secrètes, il raconte des histoires qui décortiquent notre monde connecté et qui rêvent l'avenir. Capitaine futur s'intéresse aux technologies de tous les jours qui génèrent d'intenses émotions, construisent des récits collectifs et proposent des formes inédites d'apprentissage allant de l'exposition (*Capitaine futur : Supernaturel*) aux spectacles « trépidants », en passant par des ateliers de « brico-labo-ration » et des trésors de jeux vidéo, de livres et d'applications.

Capitaine futur : Supernaturel

Programme initié en septembre 2017

En 2018, Capitaine futur a investi une nouvelle fois la Gaîté Lyrique avec une exposition mais aussi tout une programmation de concerts, conférences, ateliers, projections, cours de thérémine et jeux vidéo. Quel que soit l'âge, Capitaine futur embarque à bord de son fidèle Capsulo pour faire découvrir les merveilles de la supernature aux petit·e·s et aux grand·e·s...

Une coopération européenne : *Les Voyages de Capitaine futur*

- 25/02/18 : Yuri concert
- 25/03/18 : La Meilleure Façon De Compter concert
- 29/04/18 : *Superparade Adventures* de Gangpol & Mit concert
- 7, 14 et 18/04/18 : Ateliers Fabrique ta Superfleur atelier
- 21 et 25/04/18 et 5/05/18 : Robigami atelier
- 10/05/18 : *Voyage au cœur de l'intelligence artificielle*, Erwan Cario rencontre
- 13/05/18 : Carte blanche à Chloé Mazlo : Super Animation projection
- 12/05/18 et 02/06/18 : Jungle Sonore atelier
- 20/05/18 : La Horde Supernaturelle concert
- 27/05/18 et 10/06/18 : Multimonstres atelier
- 17/06/18 : *Dream Machines* du Collectif Sin concert
- 26/05/18 et 23/06/18 : Cartographies imaginaires atelier
- 24/06/18 : Pars sur la trace des habitants de la supernature (Université Capitaine futur)
- 01/07/18 : Carte blanche à Mon Premier Festival projection
- 07/07/18 : Arbre interactif atelier
- 08/07/18 : *Maulwürfe* de Philippe Quesne concert
- 24 au 26/10/18 : Le cinéma de Capitaine futur
- 26 et 27/10/18 : *L'école de thérémine, Hauts les mains*, un projet de Dorit Chrysler et Thomas Suire
- 27 et 28/10/18 : Les ateliers de Capitaine futur
- 28/10/18 : Atelier participatif et concert par BRUTPOP concert
- 18/11/18 : Black Bone concert

2.6 - Le Laboratoire: Recherche et expérimentation

Le Laboratoire explore les rapports entre technologie, arts et société pour appréhender la complexité du monde contemporain. Espace d'expérimentation, de recherche et d'apprentissage, il propose des rendez-vous pour imaginer des futurs alternatifs comme les festivals *Open Source Body* ou *Persona Non Data* sans oublier l'exposition *The Glass Room Experience*.

Design Fiction Club Saison 1

Black Mirror comme si vous y étiez. Le *Design Fiction Club* est une invitation à questionner notre monde en montrant comment celui-ci peut changer.

- 13/02/18: Design Fiction Club #5 Designer pour débattre, un design fiction à la française
- 13/03/18: Design Fiction Club #6 Design fiction et marketing: dans la gueule du loup
- 17/03/18 et 18/03/18: Workshop Design Fiction Club #1 Black Mirror: jouons, rejouons, déjouons la série
- 24/03/18 et 25/03/18: Workshop Design Fiction Club #2 La révolution du copier/coller de l'ADN
- 24/04/18: Design Fiction Club #7: Des fictions qui changent le monde
- 29/05/18: Design Fiction Club #8: Le design fiction pour jouer, déjouer et rejouer *Black Mirror*
- 26/06/18: Design Fiction Club #9: CrispR/Cas9: La révolution du copier/coller de l'ADN
- 03/07/18: Design Fiction Club #10: Debrief collectif, discussion et apéro

Ère de Jeu

20/02/18: Ère de Jeu #3 - Queer Game

Afrocyberféminismes

Le cycle *Afrocyberféminismes* rend hommage aux pionnières noires d'Internet, aux développeuses qui traquent les biais du code, au *Black feminism*, au cyberféminisme, à l'Afrique, aux Afrodescendantes, aux Transgenres, aux Queers et à tous les cyborgs des marges.

- 21/02/18: Afrocyberféminismes #1: La première cellule immortelle
- 21/03/18: Afrocyberféminismes #2 Trans, cyborgs, avatars et gaming postcolonial
- 11/04/18: Afrocyberféminismes #3 Licornes africaines, mami wata, internet et les astronautes
- 23/05/18: Afrocyberféminismes #4 The Black Stars
- 13/06/18: Afrocyberféminismes #5 La race et le genre à l'épreuve du code
- 04/07/18: Afrocyberféminismes #6 Post-Futurs et temporalités alternatives

MakeryMedialab

Makery, le média de tous les labs, ouvre un medialab, espace d'expérimentation autour de la ville résiliente, de l'open science et des greentechs.

- 22/02/18: Makery Medialab #3 - Que partage-t-on dans les Fablabs
- 29/03/18: Makery Medialab #4 - Espace 4.0: vers une recherche spatiale open source et citoyenne ?
- 07/06/18: Makery Medialab #5 - Fab City Summit Warm-up

© Makery

© DR

© DR

© DR

© DR

© DR

Recherches à découvert

De septembre 2018 à juin 2019, rencontres autour des nouvelles formes de recherche des artistes, des laboratoires et des écoles.

- 22/03/18: Recherches à découvert #5 - RAID
- 13/04/18 au 15/04/18: Recherches à découvert #6 Biodesign Challenge
- 28/06/18: Recherches à découvert #7 Echelle inconnue
- 30/10/18: Recherches à découvert #8 Pratique d'artiste en coopération avec Marie Moreau
- 20/11/18: Recherches à découvert #9 Chloé Lavalette

Ideologies et Technologies

De novembre 2018 à juin 2019, exploration des relations entre technologies numériques et idéologies politiques.

- 06/11/18: #1 Internet comme champ de bataille idéologique
- 18/12/18: #2 Occupy Internet: Propagande et manipulations 2.0

New Kids on the Blockchain

Initié en novembre 2018, *New Kids on the Blockchain* permet de comprendre la blockchain, ses enjeux, ses alternatives et la créativité qu'elle génère à travers un cycle de rencontres qui convie chercheur-euse-s, artistes et activistes.

- 15/11/18: Raconte-moi la blockchain
- 06/12/18: Code is Law

Histoire du Design: l'Italie vers 1968

Première saison d'*Histoire du Design: Italie*, elle examine les liens entre projet en design et histoire de la discipline sur la période charnière de la seconde partie du XXe siècle: L'Italie de la reconstruction et la réinvention du projet au sein d'un nouveau contexte urbain.

- 02/04/18: Histoire du Design: L'Italie vers 1968 #1 Swinging or not swinging ?
- 11/05/18: Histoire du Design: L'Italie vers 1968 #3 64/68/71: 3X la Triennale...
- 08/06/18: Histoire du Design: L'Italie vers 1968 #4 Global tools en contexte

Toute l'année, la Gaîté Lyrique, en complément des nombreux cycles, a aussi accueilli des dates ponctuelles de rencontres et des ateliers permettant de pousser plus loin la réflexion et les liens existant entre art, société et technologie.

- 24/01/18: Lancement de la Revue FAIRE
- 25/01/18: Nuit des idées
- 01/03/18: Esthétique des données
- 02/03/18: Politiques de l'Anonymat
- 03/03/18: Workshop offshore Tour Operator
- 06/03/18: Intelligence culturelle et politiques invisibles de l'information
- 08/03/18: Langage et image à l'ère numérique
- 27/03/18: *Archéologie des médias* Lancement du livre Kittler
- 12/04/18: Au pire ça marche #3
- 26/04/18: Encyclopédie de la parole
- 02/05/18: Lancement de la revue Back Office 2 (B42 éditions)
- 24/05/18: Des vidéastes face au sexisme
- 05/06/18: 20 ans de Radio Campus
- 12/06/18: La blockchain, future révolution dans le secteur de la musique ?
- 14/06/18: Possibilités politiques du sonore
- 15/06/18: Cartographie des controverses
- 05/07/18: Une histoire Française de l'animation numérique
- 03/10/18: Youtube, une communauté de créateurs
- 04/10/18: Ce que nous devons à la ZAD
- 13/10/18: Atelier labo-fiction: inventer des futurs désirables
- 09/11/18: La recherche éditée sous les radars
- 28/11/18: Economie, affects et politiques
- 13/12/18: Paroles
- 19/12/18: Lancement du livre Poptronics

2.7 - Les rendez-vous réguliers

Mix With the Masters

Chaque mois la Gaîté Lyrique propose des masterclass avec des producteurs de musique et des ingénieurs du son légendaires pour décrypter l'évolution de l'industrie musicale et la construction des sons qui font la culture pop.

- 21/09/18: Al Schmitt #1
- 14/10/18: Alan Meyerson #2
- 14/12/18: Tchad Blake #3

Le Tour du Jour

Programme initié en septembre 2015

Ce cycle de projections mensuel, programmé par Benoît Hické (co-commissaire du festival *F.A.M.E* dédié aux films sur la musique), se penche sur les nouvelles formes qu'empruntent les cinémas contemporains, en particulier le documentaire, en explorant et en explosant à la fois les formats et les sujets.

- 17/01/18: *La Bande des Français* d'Amélie Bonnin et Aurélie Charon
- 14/02/18: *Prends Seigneur, prends* de Cédric Dupire & Gaspard Kuentz
- 14/03/18: *Sofa* de Hélène Villovitch
- 05/04/18: *Allons enfants* de Stéphane Demoustier
- 16/05/18: *Contorsions #1* avec Bombom's Dream + Cosmopol + Fiorucci made me hardcore + Le Park + Les Indes galantes + Levée + Mutant Stage 5 + Nivaciéries
- 19/06/18: *Dents de scie* de Olivier Bosson
- 05/07/18: séance « Échos » avec *Allegro Largo Triste* + *Les Îles Résonnantes* + *Proxima B*
- 19/09/18: *Les Instants chavirés* de Yves-Marie Mahé
- 10/10/18: *Roman National* de Grégoire Beil
- 14/11/18: *Ne travaille pas* de César Vayssié
- 12/12/18: *Angkar* de Neary Adeline Hay

Autres rendez-vous

- 19/01/18: Mémoire(s) d'Éléphant
- 15/02/18: Code: Debugging the Gender Gap, école Simplon
- 12/03/18: CLEMI
- 27/03/18: Code: Debugging the Gender Gap, école Simplon
- 10/04/18: Prix du roman écologique
- 02/05/18: Ville de Paris
- 04/05/18: Fondation CGénial / Yes We Code
- 17/05/18: Dulala - remise de prix
- 01/06/18: Fanzine Festival
- 05/06/18: Semaine du Développement durable
- 19/06/18: Rock Tech
- 07 et 08/06/18: ICAN
- 19/06/18: Semaine du Handicap local
- 14 et 21/04/18: Protection Judiciaire de la jeunesse
- 19/06/18: Rocktech Paris
- 02/10/18: Remise de trophées Eco-Event
- 17/11/18: Bal Littéraire 2018
- 08/12/18: Art & Migration
- 13/12/18: Paroles (restitution résidence KAPWANI)

© DR

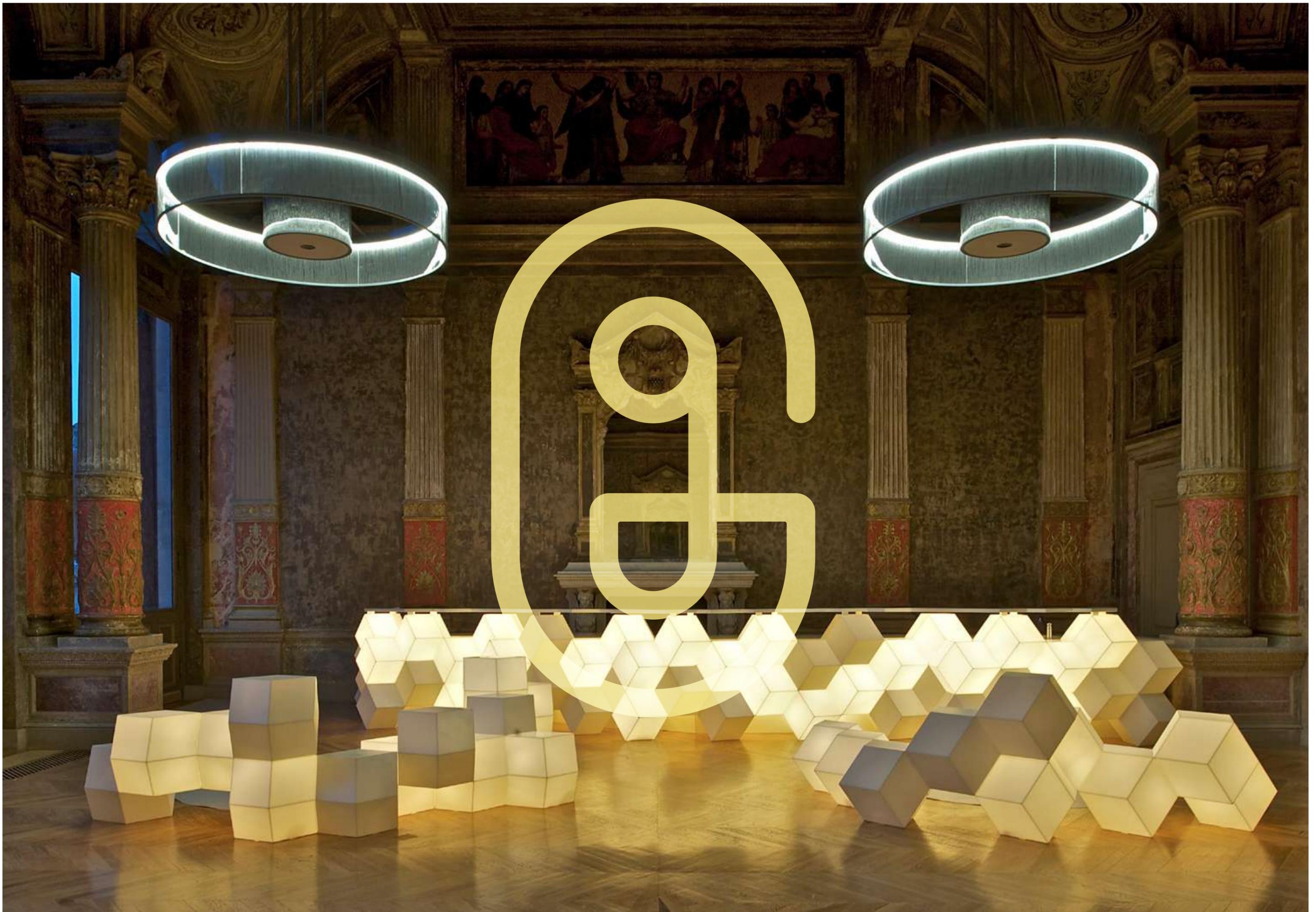
2.8 - Hors les murs

En 2018, la Gaîté Lyrique présente une partie de la programmation de Capitaine futur dans le cadre de *Novembre numérique*, l'évènement dédié aux cultures numériques initié par l'Institut Français. Ainsi, *Forrrrrrest*, concert et atelier créés dans le cadre de Capitaine futur par Hypo et Edh sont présentés en tournée dans plusieurs villes de Colombie en Août 2018.

Les deux installations du Studio Bruyant *Chroma Perspectio* et *Cairns*, créées dans le cadre des expositions Capitaine futur de 2014 et 2018 ainsi que le concert *Octopop* imaginé dans le cadre du volet concert du programme et son atelier jeu vidéo lié ont également circulé en Colombie et au Costa Rica.

© Dan Taylor - Heinsenber Media

3 – Les résidences de soutien à la création artistique

Laboratoire d'expérimentations animé par la présence permanente d'artistes, producteur·rice·s et autres porteur·euse·s de projets artistiques, la Gaîté Lyrique accueille en résidence au sein de trois cadres bien distincts : des résidences de création, des résidences de programmation et du travail partagé.

Choisi·e·s par la direction de la programmation artistique de la Gaîté Lyrique en fonction des événements programmés ou sur la base d'appels à projets, les résident·e·s sont sélectionné·e·s pour l'originalité de leur travail, de leur démarche et la nature de leur projet au croisement 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. Il·elle·s sont invité·e·s à programmer leur travail dans nos espaces. L'ambition est aussi de créer une synergie, en les incitant à développer certains de leurs projets en commun.

3.1 - Les résidences de création

La Gaîté Lyrique passe régulièrement commande auprès d'artistes sollicité·e·s dans le cadre de sa programmation artistique. Ces artistes sont invité·e·s en résidence et bénéficient de l'accompagnement technique et des outils techniques et technologiques qui leurs sont nécessaires.

Ainsi, dans le cadre du cycle *Microformes* (octobre 2017 - mai 2018) a été imaginé *Cockpit*, une performance signée Mael le Mée et créée de juin 2017 à avril 2018.

© Vinciane Lebrun

L'exposition *Capitaine futur et la supernature* a donné lieu à la création de 15 œuvres :

- *Fluid Structures* [Vincent Houzé]
- *Cairns* [Bruyant]
- *Superlaitue* [Thomas Suire]
- *X, Y, Z, trois axes du plan parmi d'autres* [Joseph Callioni et Cyprien Nozières]
- *Sur la plage abandonnée* [Lea Portier]
- *Deep in the shadow* [Philippe Beau & Clément Debailleul]
- *Mossphone* [Vanessa Toquero]
- *Parure* [Camping Design]
- *Tableau de bord* et *Capsulo* [Eric Benque]

Dans le cadre du projet de coopération européenne, trois œuvres plastiques sont commandées : *The timid Wilderness* par Miranda Moss, *Sonic Jungle* par Florian Dussopt, *The Edge of Chaos* par Interactive Architecture Lab.

Dans le cadre des cycles de concerts et spectacles *Capitaine futur*, cinq commandes sont passées en 2018 : *Superparade adventures*, une performance créée par Gangpol & Mit en avril 2018, *La Horde supernaturelle*, une performance-atelier créée par (LA)Horde en mai 2018, *Dream Machine*, une performance-installation créée par le collectif Sin. En juin 2018, *Maulwürfe*, une performance-concert de Philippe Quesne adapté pour les enfants. En juillet 2018, et le *Concert spéléologique*, un atelier et un concert créé par le collectif Brutpop en octobre 2018.

Du 5 au 20 novembre 2018, le cycle du Laboratoire *Recherches à découvert* a donné lieu à une commande auprès de Chloé Lavalette : la comédienne recycle pour mettre en scène des matériaux, des histoires et des documents collectés dans le cadre de sa thèse sur la nudité dans les scènes contemporaines. Cette récupération donne naissance au projet *Crap #2 (la peau?)* qui prend la forme d'une installation performée conçue à l'issue d'un travail d'enquête et d'une résidence de création, interro-

geant le devenir de cette peau commune, creuset d'utopies mais aussi métaphore des frontières psychiques, politiques et sociales.

Finalement, dans le cadre du cycle *Persona non data*, du 11 au 13 juin puis du 29 octobre au 4 novembre 2018. Dylan Cote, Pierre Lafanechère et Augustin Lafanechère s'interrogent sur les questions d'insalubrité numérique à laquelle tout le monde est exposé. En s'inspirant de l'image du dégât des eaux, *Fluence* évoque l'amas de traces que chacun·e produit et dont s'imprègnent nos espaces virtuels : une insalubrité numérique à laquelle chacun·e s'expose consciemment. L'installation est constituée d'un vidéo mapping génératif plaquant un écoulement infini sur les arêtes d'un mur, et détectant la présence des smartphones et ordinateurs à proximité, à l'insu du public. Plus ils sont nombreux, plus *Fluence* se propage dans l'espace... Un moniteur restitue les données captées et permet au spectateur·rice d'identifier son téléphone dans le flux ayant nourri la projection.

Par ailleurs, plusieurs artistes sont également accueilli-e-s en résidence au cours de l'année 2018, indépendamment des cycles de programmation :

AragoRn Boulanger et Clément Debailleul par la compagnie 14:20

Porté par le dispositif de gants interactifs de Clément Debailleul, l'interprète-danseur AragoRn Boulanger ralentit le temps en le dé-synchronisant, fait corps avec la lumière pour faire plier la réalité et parachever l'illusion.

Intégrée au cycle Capitaine futur, la compagnie 14:20 nous invite à contempler les lumières qui scintillent derrière nos têtes. D'un geste ample, nous arrachant aux lois de la physique, nous nous avançons jusqu'au seuil cotonneux de la réalité et du rêve pour nous immobiliser ensuite et percevoir tout ce qui peut bien se tramer dans le noir... Un atelier sera proposé en mars 2019 suite à cette résidence de création.

Alice Martins, Antonin Fourneau et Nicolas Till

Ces trois personnalités se sont rencontrées à l'occasion du prix Pulsar en juin 2018 dont ils ont remporté le deuxième avec la pièce *Fran, Steve, Peter et les autres*. Ils ont créé une association de savoirs et de savoir-faire particuliers qui se reflètent dans leur création, et fait émerger une forme singulière. Leur création questionne nos constructions, dans ce qu'elles ont de plus fascinant et de plus révoltant. L'œuvre nous fait basculer d'un monde à l'autre, mettant sous notre nez les amoncellements que nous ne voulons pas voir. De l'émerveillement au cauchemar, l'installation entraîne le public à aller voir l'envers du décor.

Leur projet a été présenté in situ le 23 novembre et à la Fondation EDF du 6 au 16 décembre 2018.

(LA) HORDE

Ce collectif, fondé en 2013 et dirigé par Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel, développe des projets artistiques à travers la mise en scène, la réalisation de films, l'installation vidéo, la création chorégraphique et la performance. Il consacre une plateforme web, développée au sein de la Gaîté Lyrique, aux « danses post-Internet ». (LA)HORDE a également développé le cycle *Danses Post-Internet* de rencontres interrogeant l'accessibilité à de nouvelles pratiques, l'abolition des frontières, le tutoriel, le lien avec les danses traditionnelles ou folkloriques, la question du droit d'auteur ou encore l'appropriation culturelle. 14 ateliers seront proposés en 2019.

Roberte La Rousse

Roberte la Rousse est une collective qui développe des projets artistiques et critiques, fondée par Cécile Babiolo, plasticienne, et Anne Laforet, chercheuse. La collective travaille sur le thème : « langue française et genre ». Elle s'agit de contrer la sexisme inscrite à la cœur de la langue française et de sa grammaire puisque, comme nous l'avons toutes apprise à l'école, « la masculine l'emporte toujours sur la féminine ». Lors de sa résidence à la Gaîté Lyrique, la collective Roberte la Rousse va développer l'écriture de la projet Wikifémia – *Computer Grrrls* à partir de biographies issues de l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Cette projet est consacrée à la place des femmes dans l'informatique. Elle sera proposée en 2019 lors de l'exposition *Computer Grrrls*.

Jepchumba

Les travaux de Jepchumba explorent les cultures technologiques du continent africain. Elle voit dans le numérique l'avènement d'une nouvelle forme possible et désirable de pan-africanisme. Lauréate du Digital Lab Africa, l'artiste est venue à la Gaîté Lyrique réaliser plusieurs podcasts de la série « futurelab/africa » lorsqu'elle était en résidence.

© DR

© Tom de Peyret

3.2 - Les résidences de programmation

La Gaîté Lyrique accueille des programmeur·rice·s en résidence, dont les travaux sont à la croisée des arts, des technologies et des enjeux de société.

Amore

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. Benoît Hické programme également le cycle mensuel de cinéma *Le Tour du Jour* (12 projections en 2018) - Nouveaux territoires du cinéma et Olivier Forest développe pour la Gaîté Lyrique des ateliers pour les publics jeunes autour du transmédia, de la réalité virtuelle, des fake news ou de la ville du futur.

Sarah Garcin

Designer, artiste et enseignante, Sarah Garcin travaille au sein de l'Atelier des Chercheurs (Pauline Gourlet et Louis Eveillard) dans lequel il-elle-s conçoivent des outils libres pour soutenir et accompagner les pédagogies actives et faire évoluer les manières d'apprendre. Elle a développé le site des *Voyages de Capitaine futur* et mené différents ateliers destinés aux publics de la Gaîté Lyrique. Sa résidence lui permet de collaborer avec l'équipe des relations aux publics en vue du développement d'ateliers en 2018.

Max Mollon & Welid Labidi (what if?)

Max Mollon est un auto-entrepreneur, designer, enseignant et chercheur en design fiction. Accompagné de Welid Labidi, designer indépendant et enseignant, leur résidence vise à fédérer les communautés françaises d'anticipation et de controverse publique. Elle irrigue le programme de la Gaîté Lyrique par une panoplie d'événements. Sept designs fiction ont eu lieu en 2018.

© Pierre Lapin

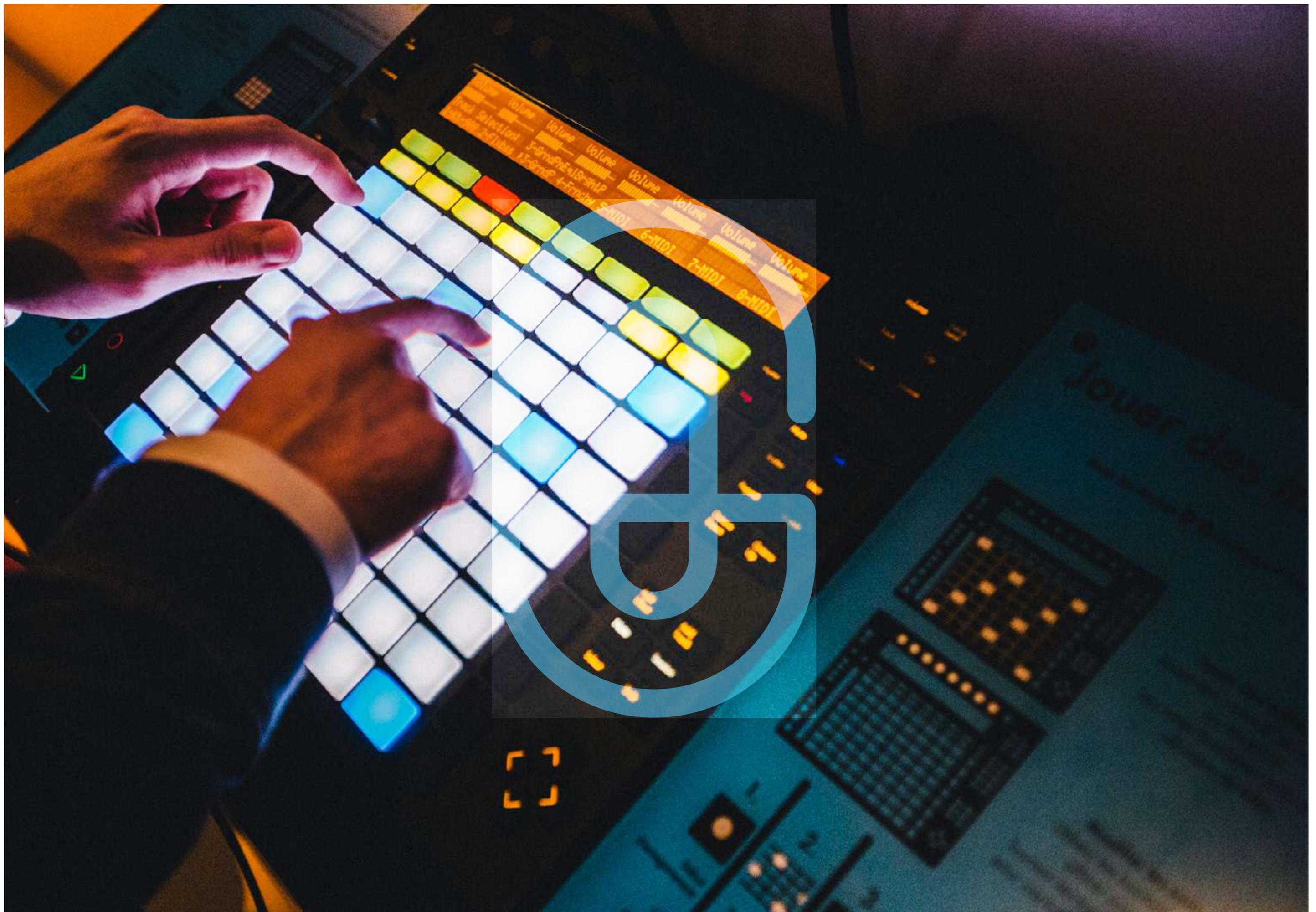
3.3 - Travail partagé

La Gaîté Lyrique accueille au 7e étage de son bâtiment un réseau de start-up et de jeunes entreprises innovantes, qui travaillent sur l'évolution des technologies, prospectent les enjeux de la société contemporaine, créent et diffusent des pratiques artistiques émergentes. La Gaîté Lyrique anime cet écosystème par des rencontres régulières et des partenariats permettant à ces résident·e·s de toujours questionner leur modèle de développement, de se former et d'interagir avec l'équipe de programmation.

Ainsi ont été accueillis tout au long de l'année les entreprises, studios, agences, start-up suivantes: Mix with The Masters, Studio Bruyant, Technopol, Théâtre & musique et Uncanny Valley Studio, JDS Pro, Non Fiction.

© DR

Note	Volume	Note	Volume	Note	Volume	Note	Volume
1-1	100	2-1	100	3-1	100	4-1	100
1-2	100	2-2	100	3-2	100	4-2	100
1-3	100	2-3	100	3-3	100	4-3	100
1-4	100	2-4	100	3-4	100	4-4	100
1-5	100	2-5	100	3-5	100	4-5	100
1-6	100	2-6	100	3-6	100	4-6	100
1-7	100	2-7	100	3-7	100	4-7	100
1-8	100	2-8	100	3-8	100	4-8	100
1-9	100	2-9	100	3-9	100	4-9	100
1-10	100	2-10	100	3-10	100	4-10	100
1-11	100	2-11	100	3-11	100	4-11	100
1-12	100	2-12	100	3-12	100	4-12	100
1-13	100	2-13	100	3-13	100	4-13	100
1-14	100	2-14	100	3-14	100	4-14	100
1-15	100	2-15	100	3-15	100	4-15	100
1-16	100	2-16	100	3-16	100	4-16	100
1-17	100	2-17	100	3-17	100	4-17	100
1-18	100	2-18	100	3-18	100	4-18	100
1-19	100	2-19	100	3-19	100	4-19	100
1-20	100	2-20	100	3-20	100	4-20	100
1-21	100	2-21	100	3-21	100	4-21	100
1-22	100	2-22	100	3-22	100	4-22	100
1-23	100	2-23	100	3-23	100	4-23	100
1-24	100	2-24	100	3-24	100	4-24	100
1-25	100	2-25	100	3-25	100	4-25	100
1-26	100	2-26	100	3-26	100	4-26	100
1-27	100	2-27	100	3-27	100	4-27	100
1-28	100	2-28	100	3-28	100	4-28	100
1-29	100	2-29	100	3-29	100	4-29	100
1-30	100	2-30	100	3-30	100	4-30	100
1-31	100	2-31	100	3-31	100	4-31	100
1-32	100	2-32	100	3-32	100	4-32	100
1-33	100	2-33	100	3-33	100	4-33	100
1-34	100	2-34	100	3-34	100	4-34	100
1-35	100	2-35	100	3-35	100	4-35	100
1-36	100	2-36	100	3-36	100	4-36	100
1-37	100	2-37	100	3-37	100	4-37	100
1-38	100	2-38	100	3-38	100	4-38	100
1-39	100	2-39	100	3-39	100	4-39	100
1-40	100	2-40	100	3-40	100	4-40	100
1-41	100	2-41	100	3-41	100	4-41	100
1-42	100	2-42	100	3-42	100	4-42	100
1-43	100	2-43	100	3-43	100	4-43	100
1-44	100	2-44	100	3-44	100	4-44	100
1-45	100	2-45	100	3-45	100	4-45	100
1-46	100	2-46	100	3-46	100	4-46	100
1-47	100	2-47	100	3-47	100	4-47	100
1-48	100	2-48	100	3-48	100	4-48	100
1-49	100	2-49	100	3-49	100	4-49	100
1-50	100	2-50	100	3-50	100	4-50	100
1-51	100	2-51	100	3-51	100	4-51	100
1-52	100	2-52	100	3-52	100	4-52	100
1-53	100	2-53	100	3-53	100	4-53	100
1-54	100	2-54	100	3-54	100	4-54	100
1-55	100	2-55	100	3-55	100	4-55	100
1-56	100	2-56	100	3-56	100	4-56	100
1-57	100	2-57	100	3-57	100	4-57	100
1-58	100	2-58	100	3-58	100	4-58	100
1-59	100	2-59	100	3-59	100	4-59	100
1-60	100	2-60	100	3-60	100	4-60	100
1-61	100	2-61	100	3-61	100	4-61	100
1-62	100	2-62	100	3-62	100	4-62	100
1-63	100	2-63	100	3-63	100	4-63	100
1-64	100	2-64	100	3-64	100	4-64	100
1-65	100	2-65	100	3-65	100	4-65	100
1-66	100	2-66	100	3-66	100	4-66	100
1-67	100	2-67	100	3-67	100	4-67	100
1-68	100	2-68	100	3-68	100	4-68	100
1-69	100	2-69	100	3-69	100	4-69	100
1-70	100	2-70	100	3-70	100	4-70	100
1-71	100	2-71	100	3-71	100	4-71	100
1-72	100	2-72	100	3-72	100	4-72	100
1-73	100	2-73	100	3-73	100	4-73	100
1-74	100	2-74	100	3-74	100	4-74	100
1-75	100	2-75	100	3-75	100	4-75	100
1-76	100	2-76	100	3-76	100	4-76	100
1-77	100	2-77	100	3-77	100	4-77	100
1-78	100	2-78	100	3-78	100	4-78	100
1-79	100	2-79	100	3-79	100	4-79	100
1-80	100	2-80	100	3-80	100	4-80	100
1-81	100	2-81	100	3-81	100	4-81	100
1-82	100	2-82	100	3-82	100	4-82	100
1-83	100	2-83	100	3-83	100	4-83	100
1-84	100	2-84	100	3-84	100	4-84	100
1-85	100	2-85	100	3-85	100	4-85	100
1-86	100	2-86	100	3-86	100	4-86	100
1-87	100	2-87	100	3-87	100	4-87	100
1-88	100	2-88	100	3-88	100	4-88	100
1-89	100	2-89	100	3-89	100	4-89	100
1-90	100	2-90	100	3-90	100	4-90	100
1-91	100	2-91	100	3-91	100	4-91	100
1-92	100	2-92	100	3-92	100	4-92	100
1-93	100	2-93	100	3-93	100	4-93	100
1-94	100	2-94	100	3-94	100	4-94	100
1-95	100	2-95	100	3-95	100	4-95	100
1-96	100	2-96	100	3-96	100	4-96	100
1-97	100	2-97	100	3-97	100	4-97	100
1-98	100	2-98	100	3-98	100	4-98	100
1-99	100	2-99	100	3-99	100	4-99	100
1-100	100	2-100	100	3-100	100	4-100	100

4 – L'action culturelle et la médiation

La politique des publics a pour objectif de développer la fréquentation par la recherche de nouveaux publics et leur fidélisation. Elle cherche à diversifier les publics et les sensibiliser aux pratiques artistiques nées grâce aux nouvelles technologies.

Pour ce faire, la Gaîté Lyrique s'appuie sur différentes structures du territoire parisien et francilien : établissements scolaires, écoles supérieures, universités, conservatoires, associations, centres de loisirs, foyers, centres sociaux, hôpitaux, lieux culturels, etc.

Des publics étudiants à la Gaîté Lyrique

La Gaîté Lyrique est incontestablement le lieu culturel des jeunes à Paris. Les 15-35 ans sont largement majoritaires dans tous les formats de programmation.

Afin de favoriser la présence des étudiant·e·s dans ses murs, la Gaîté Lyrique a développé plus d'une dizaine de partenariats en 2018 avec des bibliothèques étudiantes et les bureaux des étudiant·e·s de différents établissements d'enseignement supérieur pour des tarifs privilégiés (CROUS, Sciences Po, Service culturel de Paris 3 et Paris 13, CELSA, Paris Malaquais, École du Louvre, Dauphine Culture, ESSEC, Kiosques jeunes, billetterie Cultures au Quai, Pass Jeunes).

Par ailleurs, des opérations avec une dizaine d'écoles supérieures et universités (École Estienne, DSAA, Simplon, Université Paris 8, Université Paris 3, Université Panthéon Sorbonne Paris 1, ENSAAMA Olivier de Serres, École Boullée, ESSEC, IESA...) ont également été montées. Ces opérations se traduisent à travers la mise en place essentiellement

de parcours de spectateur constitués d'une venue sur une exposition, d'un temps de conférence et d'un atelier. Ainsi, les étudiant·e·s en master médiation culturelle de l'Université Sorbonne nouvelle Paris 3 sont venu·e·s sur l'exposition *Capitaine futur* afin de concevoir et mettre en œuvre un atelier de médiation à destination des publics de la Gaîté Lyrique. Des projets au plus long cours (plusieurs mois) sont également activés avec des écoles telles que l'École Estienne. Les étudiant·e·s ont ainsi travaillé à la conception et la réalisation de la signalétique et du plan de classement du Centre de ressources.

Les étudiant·e·s travaillent également en grande proximité avec les artistes en lien avec la programmation de la Gaîté Lyrique sous forme de workshops, comme ce fut le cas avec L'ENSAAMA Olivier de Serres et l'artiste Julien Levesque qui les a initié aux enjeux de la réalité augmentée. Au total, ce sont 928 étudiant·e·s venu·e·s en groupe qui ont fréquenté la Gaîté Lyrique en 2018 dans le cadre d'un projet particulier.

L'action auprès des enfants et des scolaires

Dans un contexte d'hyper connexion, la Gaîté Lyrique se donne pour ambition d'aider les plus jeunes à décrypter les usages des nouvelles technologies, comprendre l'information, imaginer et maîtriser le monde de demain. Ce faisant, l'institution propose de venir faire l'expérience de nouvelles pratiques artistiques nées grâce aux nouvelles technologies, en leur donnant accès aux outils de création numérique d'aujourd'hui.

Ainsi, la Gaîté Lyrique propose à ses publics enfants et notamment scolaires de co-construire des projets d'action culturelle à la croisée entre art, société et technologie. Ces actions ont bénéficié aux élèves des écoles maternelles, primaires, collèges et lycées. Dans un premier temps, les élèves font des visites ponctuelles (sur une exposition, un atelier, un concert de la programmation enfant).

Dans un second temps, les classes sont invitées à participer à des parcours permettant de s'initier aux différentes formes de cultures à l'ère du numérique et pour appréhender de nouvelles pratiques. Par exemple, les classes de CP de l'École de Belleville sont venues s'immerger dans la *Supernature* de *Capitaine futur* à travers une visite de l'exposition, des ateliers Appliquons *supernature* et la création d'un livre pop-up : *L'Animaucédaire de la Supernature*.

Dans un troisième temps, l'action culturelle passe par des projets au long cours qui prennent en compte le programme pédagogique des enseignant·e·s tel que l'éducation aux médias, l'éducation à l'image et la découverte de nouveaux

métiers. Ainsi une résidence d'artiste au collège a été imaginée dans le cadre du programme « Art pour grandir » avec le collège Jean Perrin dans le 20e arrondissement, donnant lieu à la création d'un site internet "F for Fake" faisant cohabiter fake news et faits vérifiés, fictions et documentaires, histoires abracadabrantes et faits quotidiens. Avec le collège Pilâtre de Rozier dans le 11ème arrondissement et les élèves de SEGPA, des espèces animales connectées ont été conçues et prototypées, en écho avec l'exposition *Capitaine futur et la Supernature*.

Autre projet emblématique de l'action de la Gaîté : le projet *Sonic makers* réalisé avec le Lycée Jean Vilar de la Courneuve dans le cadre du dispositif La culture et l'Art au collège avec le soutien du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Le collectif BrutPop a initié un projet à mi-chemin entre cours de technologie et de musique. L'objectif ? Construire puis jouer sur ses propres instruments et installations sonores : le projet s'est appuyé sur le parc d'ordinateurs de l'établissement, un peu d'électronique et un nécessaire de lutherie sauvage. Les instruments réalisés dans ce projet sont sous licence Creative Commons : ils peuvent donc être partagés, reproduits et améliorés pour d'autres contextes.

Ainsi, En 2018, la Gaîté Lyrique a accompagné 286 groupes scolaires constitués représentant 4 824 enfants à travers ses différentes actions.

A noter que 25% de ces groupes viennent de l'Est parisien (19e et 20e arrondissements) ainsi que du département 93.

L'action culturelle en milieu associatif et médico-social

Une des priorités de 2018 s'est axée sur le développement de nouveaux projets avec le champ associatif et social (Paris et Ile-de-France).

L'objectif ? Ouvrir la Gaîté Lyrique à des publics qui ne viennent pas spontanément en les invitant à participer à des projets sur l'année: senior·e·s, habitant·e·s des quartiers populaires, publics en difficulté, réfugié·e·s, etc.

En s'appuyant sur un réseau d'associations et de structures du champ social, la Gaîté Lyrique propose à ces publics des tarifs très réduits (1€ pour les visites accompagnées et 2€ pour les concerts, spectacles et ateliers).

Cette année, la Gaîté a notamment initié un projet phare avec l'institut Gustave Roussy en proposant un projet d'action culturelle directement à l'hôpital. Ce projet qui s'est déroulé sur plusieurs mois a permis notamment de former le personnel soignant aux ateliers Appliquons-nous afin de transmettre cette méthode directement aux enfants isolés en chambre stérile.

Autre axe de développement pour l'année 2018: nous avons initié une résidence avec le collectif Brutpop et le Conseil départemental 93. Cette résidence se déroulant sur deux ans a pour objectif la conception de nouveaux instruments inclusifs permettant une meilleure intégration des publics en situation de handicap notamment dans les conservatoires.

En 2018, 1 520 personnes sont venues en groupe, issues du champ associatif et médico-social à la Gaîté Lyrique.

Les ateliers auprès des senior·e·s

Le jeu vidéo est un moyen ludique et collectif de découverte de ce monde numérique souvent moins familier des senior·e·s. C'est le pari qu'a fait la Gaîté Lyrique il y a quelques années en mettant en place *Game Older*, des ateliers d'initiation aux jeux vidéos pour les adultes les plus éloigné·e·s des cultures numériques, dans une ambiance décomplexée et conviviale. Mais d'autres ateliers tels que *Au bonheur des D@mes*, avec des femmes de plus de 77 ans à découvrir des sujets liés aux cultures numériques comme le post-Internet, l'Intelligence Artificielle ou le Big Data.

Des médiations pour tous les publics, tout au long de l'année

Chaque année, la Gaîté Lyrique propose en lien direct avec les temps forts de sa programmation d'explorer par le faire toutes les thématiques abordées. Que ce soit par la fabrication de podcast, la pratique de danses post internet, l'organisation de workshops autour de la réalité virtuelle, ou la découverte des nouveaux outils de la création numérique.

Tous ces rendez-vous s'adressent aux amateur·rice·s de tous âges et en tous genres, aux curieux·euses. prêt·e·s à expérimenter et à sortir des sentiers battus de la création.

Ces ateliers rassemblent chaque année 1 708 personnes pour 152 événements.

© Vinciane Lebrun

© DR

© Pierre Lapin

Ateliers en lien avec la programmation

- 09/02/18 : Workshop sur la réalité virtuelle et la spectacle vivant (Festival *Sors de ce corps !*)
- 03/03/18 : Offshore Tour Operator, workshop-expédition dans le cadre de l'évènement Politiques de l'anonymat
- 05/03/18 : Masterclass, Tournage en réalité virtuelle, en partenariat avec l'ADAMI
- 21/04/18 : #AlgoGlitch
- 19/05/18 : Anim/morphes, explore les formes, entre illusionnisme et métamorphose
- 20/05/18 : Tablettes et médiation, Université Paris Sorbonne-Nouvelle
- 23 au 27/05/18 : Livre des masks, École Estienne
- 27/05/18 : Polyoramas
- 26 au 28/09/18 : Workshops PEW 2018, *Paris Electronic Week 2018*
- 06/10/18 : Parcours iX, Carte blanche à la Société des arts technologiques de Montréal
- 13/10/18 : Labo-fiction, Inventer des futurs désirables
- 21/10/18 : Devenir ambassadeur du podcast
- 20 et 21/10/18 : Le restau à podcast, *Paris Podcast Festival 2018*
- 08/11/18 : Native Meetup : Pop
- 01/12/18 : Data Analytica
- 01/12/18 : SnapTaData
- 01/12/18 : Pudeur et chiffrement
- 01/12/18 : FemTech

Et toute l'année...**Ateliers Jouer en famille**

Séances de jeux en famille - ateliers gratuits pendant les vacances scolaires.

Ces séances proposent une sélection étonnante de jeux vidéo, d'applications sur tablette et de jeux de société concoctée par les documentalistes de la Gaîté Lyrique. Le public est invité à mettre à l'épreuve son intuition et son expérience en collaborant entre enfants, ados, parents et grands-parents. Ici, pas de contenu pour adultes ou de jeux pour tout-petits, la complémentarité des participants est la clé pour apprécier les jeux présentés.

Voyageurs du code

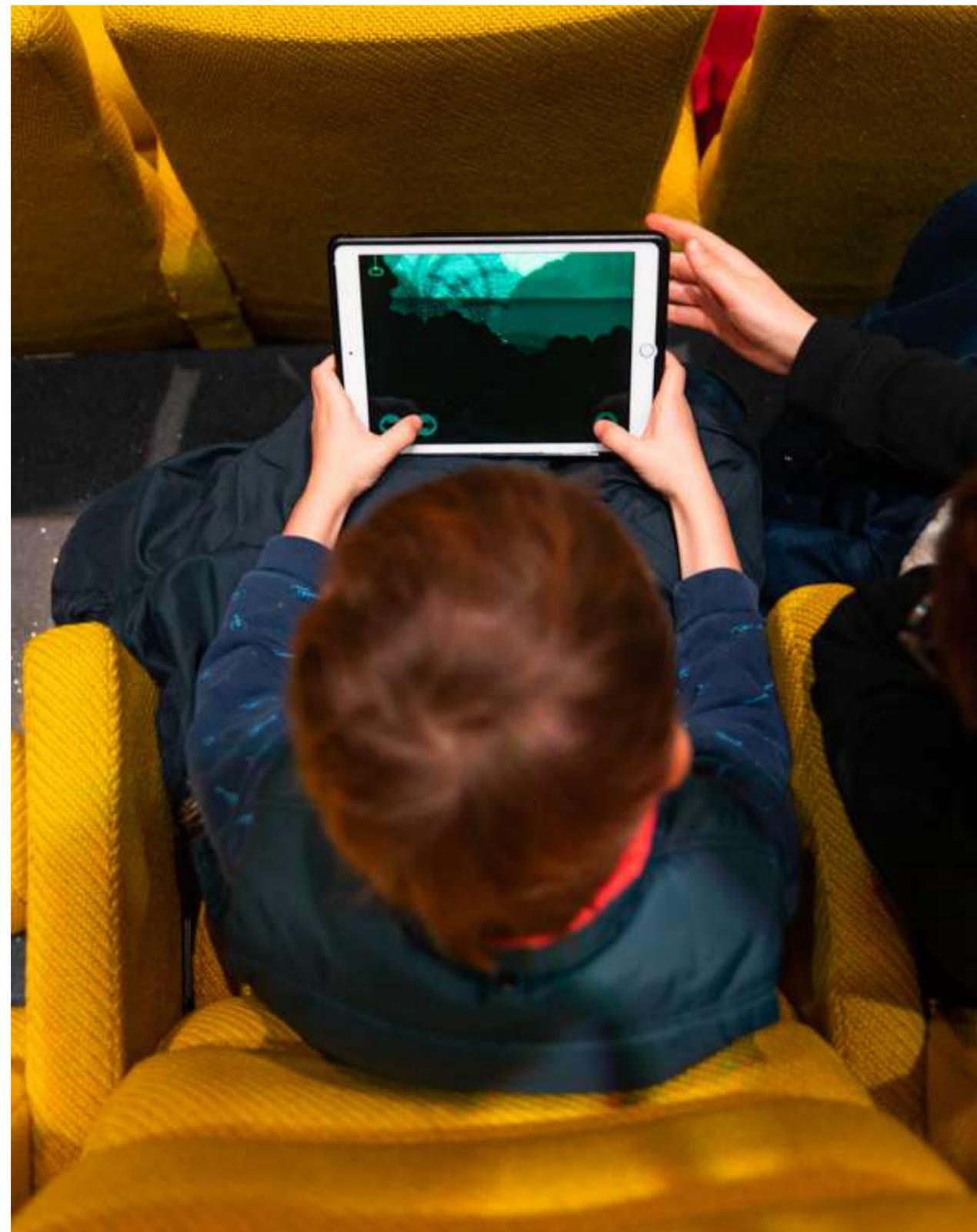
Atelier d'initiation au code pour tous, tous les mercredis de 18h à 20h.

Les Voyageurs du Code, membres de la communauté issue de l'initiative de l'ONG Bibliothèques Sans Frontières, animent des ateliers d'initiation à la programmation informatique et aux enjeux du numérique, au Centre de ressources de la Gaîté Lyrique. Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tou-te-s, pour une ou plusieurs séances, quel que soit le niveau en informatique.

Wikimédia avec les sans pagEs.

Le projet Les sans pagEs comble le fossé des genres sur Internet, en proposant des ateliers, ouverts à tou-te-s, pour travailler sur des biographies de femmes et les publier sur Wikipédia.

Le projet Les sans pagEs est né du besoin de combler le fossé des genres sur Wikipédia: en 2017, Wikipédia en français compte à peine 16% de biographies de femmes. Les sans pagEs s'inspirent du projet *Women in Red* anglophone, qui visait à transformer les liens rouges (vers des biographies de femmes qui n'existent pas) en liens bleus (valides). Aujourd'hui, les sans pagEs arrivent à Paris avec des ateliers pour travailler sur des biographies de femmes et des pages Wikipédia en rapport avec les femmes et le féminisme.

© Rémy Grandroques

© DR

© Bobby Allin

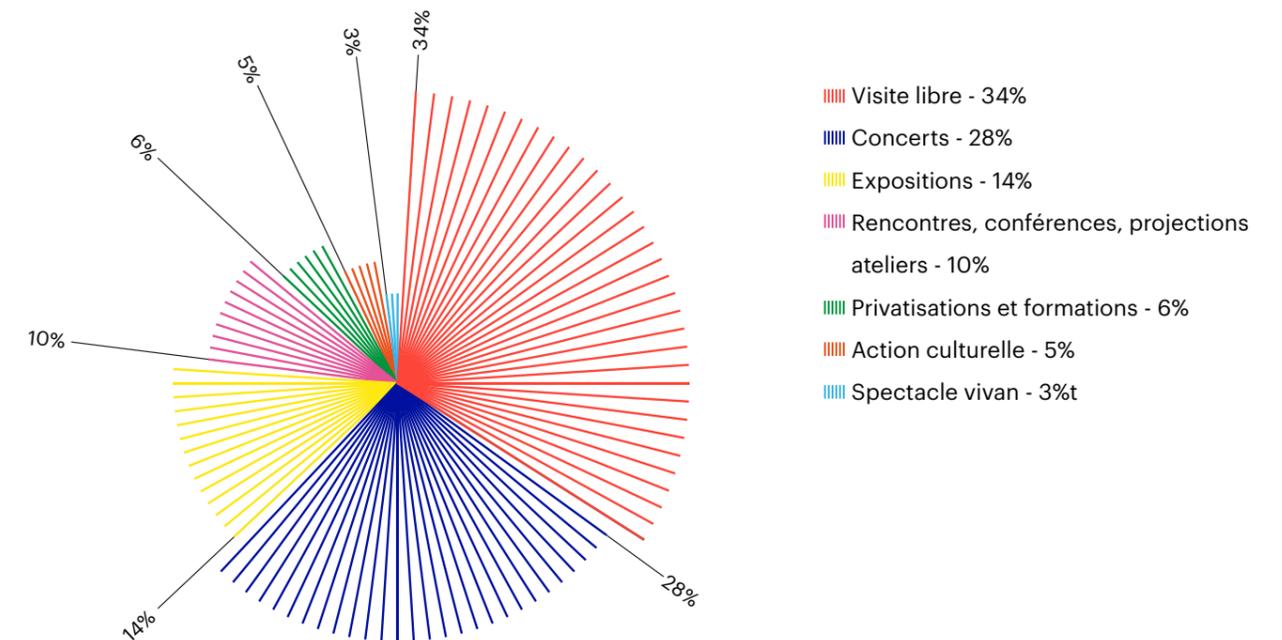
© Bobby Allin

5 - Les publics

5.1 - Une programmation qui séduit

En 2018, la Gaité Lyrique a accueilli au total 160 887 visiteur·euse·s. Cette diminution par rapport à la fréquentation de 2017 s'explique en grande partie par moins de visiteur·euse·s libres, c'est-à-dire les publics venant pour un autre motif que la programmation, elle-même due à l'arrêt des événements en "afterwork" et la diminution du nombre de places de co-working.

En revanche, la fréquentation de la programmation reste stable avec des taux de remplissage élevés de 68 % en moyenne sur l'ensemble des offres.

Si une majorité de personnes viennent en visiteur·euse·s libres, les concerts (28%) sont aussi un gros vecteur d'audience, comme les expositions et les rencontres qui ensemble réunissent 24% du public.

Des publics au rendez-vous de la programmation

Avec un taux de remplissage de 84% et 71 dates dans l'année, la programmation des concerts draine près d'un tiers du public de la Gaîté Lyrique : adolescent·e·s et jeunes adultes, ce sont aussi des professionnel·le·s (11% de la fréquentation des concerts) qui passent par la grande salle. La Gaîté Lyrique est devenue en sept ans une étape incontournable dans la carrière des artistes français·e·s émergent·e·s. Théâtre de nombreuses premières dates, elle attire amateurs·rices et professionnel·le·s du secteur de l'industrie musicale, pour lesquels ces concerts servent souvent de baromètre du succès potentiel des artistes programmé·e·s.

Les expositions représentent quant à elles 14% de la fréquentation. Les deux expositions cette année, *Capitaine futur et la supernature* et *Behind the game, les dessous du jeu vidéo* ont attirés 21 000 visiteurs en 2018.

Des ateliers sont proposés tout au long de l'année en écho à la programmation et rencontrent un franc succès avec un taux de remplissage de 98% : il existe une forte demande pour des ateliers de pratique et d'initiation dans le champ des cultures numériques. On notera par ailleurs que les ateliers attirent des publics très diversifiés : d'adultes (32%) mais aussi de familles (23%), d'enfants (9%), de senior·e·s (29%).

La proposition régulière de manifestations gratuites contribue à l'animation du lieu et attire près de 27 000 personnes chaque année. On pense par exemple à la conférence sur *la fête dans le processus de création* lors du festival des *Inrocks*, *Quand le journalisme réinvente ses formes* lors de la Nuit de la presse, la rencontre *Vers une culture expérientielle ?* pendant le festival *Sors de ce corps*, etc.

Les cycles de conférences et de projections participent également à la diversification des publics du lieu. Ils s'inscrivent parmi les propositions régulières de la Gaîté Lyrique, rassemblant plus de 16 000 personnes en 2018, parmi lesquels des chercheur·euse·s, des artistes, et de manière générale, un public plus averti.

Ces événements instaurent autant de moments d'échanges, de rencontres et de découvertes pour et entre les publics.

L'étude des publics

Au regard de la diversité de la programmation et de la baisse significative des visiteur·euse·s libres, une étude des publics est lancée fin d'année 2018 dont les résultats seront restitués en 2019. Si l'enjeu principal est de mieux connaître les publics de la Gaîté Lyrique, cette étude devrait également permettre de faire évoluer la programmation et les services proposés afin de mieux répondre aux attentes et usages des publics.

5.2 - La programmation de la Gaîté Lyrique plébiscitée dans les médias

La Gaîté Lyrique dans les médias web, print, radio, TV

Les événements de l'année 2018 ont bénéficié d'une belle couverture médiatique : de janvier à décembre 2018, les événements de la Gaîté Lyrique ont fait l'objet de 866 sujets print, radio et TV, équivalents à 374 millions de contacts atteints (nombre de fois où l'article est vu ou entendu) et à une valeur publicitaire de 12 millions d'euros.

Les principaux médias généralistes (presse, radio, TV) à s'être largement mobilisés ont contribué pour moitié à cette couverture avec 432 sujets produits par Radio France, Télérama, À Nous Paris, Le Figaro, BFM TV, Les Inrockuptibles, France Inter, France Télévisions, Tsugi, France Culture, Le Monde, Paris Môme, Le Parisien, JDD, Elle, Trax, AFP, Grazia, Europe 1, L'Humanité, Libération. Quant aux retombées médiatiques sur internet, elles sont estimées à près de 200 articles.

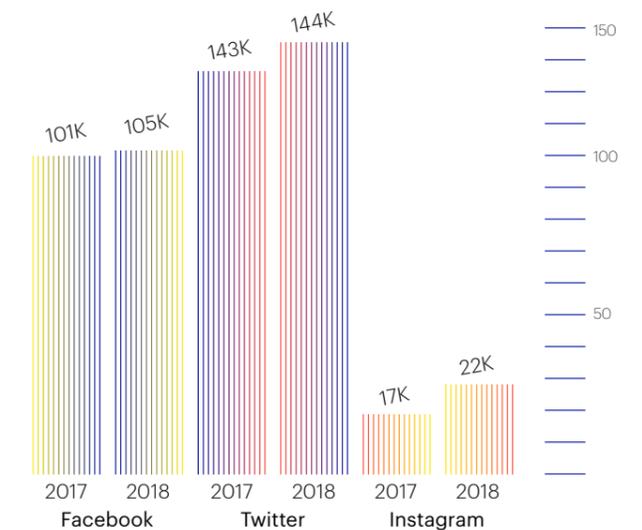
La présence de l'institution sur le web et les réseaux sociaux

La Gaîté Lyrique est extrêmement présente sur le web et les réseaux sociaux, parce qu'il s'agit là des usages de son audience, majoritairement constituée de millenials, mais également parce que le web et les pratiques artistiques qui en émergent sont précisément le sujet d'attention du lieu.

Ainsi, les comptes Facebook, Twitter Instagram et Youtube sont en croissance constante en termes d'abonné·e·s et de publications.

Réseaux sociaux

- Facebook Gaîté Lyrique : 100 937 fans (2017) > 104 516 (2018)
Portée des publications sur la saison 2017/2018 (le nombre de personnes ayant déjà au moins vu une fois les publications de la Gaîté Lyrique) : 2 213 494 personnes
- Twitter : 142 914 abonné·e·s (2017) > 144 000 abonné·e·s (2018)
Impressions de tweets sur la saison 2017/2018 : 1 593 700 impressions
- Instagram : 17 000 abonné·e·s > 22 000 abonné·e·s
- Utilisateur·rice·s du site internet (saison 2017/2018) : 384 467 utilisateur·rice·s et 1 398 918 pages vues
- Nombre de personnes abonnées aux newsletters : 112 876 contacts > 122 245 contacts

6 – L'offre et les services permanents de la Gaîté Lyrique

En plus de sa programmation, la Gaîté Lyrique propose à tous les publics plusieurs espaces, accessibles gratuitement sur les heures d'ouverture de l'établissement.

6.1 - Le Centre de ressources

Espace gratuit de découverte et d'échange, le Centre de ressources propose d'appréhender les phénomènes qui animent notre quotidien à travers des essais, des revues, des romans graphiques, des jeux vidéo, des applications créatives, des livres augmentés... Le fonds documentaire, l'espace jeux vidéo et l'applab donnent lieu à une programmation régulière d'ateliers et de rencontres.

L'applab

Destinés aux enfants et aux familles, les applications mobiles, les albums, les jeux et les coloriages forment un laboratoire où regards artistiques et divers médias se croisent et se complètent. L'expérimentation en est la porte d'entrée : raconter des histoires, apprendre à chercher, regarder autrement, toucher, sentir, écouter, prendre soin de la planète, explorer et créer le monde à sa manière.

L'espace jeu vidéo

dispose de sept postes de jeux vidéo offrant une sélection thématique en lien avec la programmation et l'actualité. L'accent est mis sur des jeux vidéo réalisés par des artistes, des studios indépendants ou des étudiants. Toutes les deux semaines des sélections permettent de sortir des sentiers battus des blockbusters de l'industrie pour faire découvrir, notamment aux plus jeunes, les différentes esthétiques du jeu vidéo.

6.2 - La boutique

Située au rez-de-chaussée, la boutique de la Gaîté Lyrique propose une sélection de produits régulièrement renouvelée en lien avec la programmation : ainsi, en 2018, la boutique s'est associée aux projets d'expositions *Capitaine futur* et *la supernature* et Ubisoft ainsi qu'aux festivals *F.A.M.E* et les *Inrocks* et aux événements programmés en soirée en proposant des sélections pointues ainsi qu'une nouvelle offre de produits dérivés *Capitaine futur* directement inspirée du visuel de Joseph Callioni et qui vient compléter l'offre du catalogue.

© Vinciane Lebrun

© Vinciane Lebrun

6.3 - Le café

Situé au premier étage, le café accueille ses visiteurs aux mêmes heures que le reste de l'établissement. Un partenariat a été noué avec Kronenbourg portant sur l'exclusivité de la marque Tigre Bock aux bars de la Gaîté Lyrique. Un brunch à volonté est proposé au foyer historique tous les samedis et dimanches de 12h à 16h, offrant des produits locaux, de saison et le plus souvent biologiques.

6.4 - L'espace de formations

Depuis 2013, la Gaîté Lyrique propose un programme de formations à la croisée de la création artistique et de l'innovation technologique, destiné aux professionnels de la culture. L'ingénierie pédagogique Gaîté Formations garantit l'apprentissage par l'exploration et l'expérimentation. L'état d'esprit collaboratif des modules favorise le partage de compétences entre les acteur·rice·s de l'écosystème créatif.

Ces formations individuelles s'adressent à un public varié: auteur·rice·s, artistes interprètes, bibliothécaires, professionnel·le·s de l'audiovisuel et du spectacle vivant. La programmation se renouvelle chaque saison pour proposer différents formats (masterclass, workshops, modules courts) qui interrogent les concepts de création, d'interaction et d'immersion en diffusant les pratiques émergentes avec une forte dimension créative.

les formations proposées

- Optimiser son mix
- Narration interactive sur smartphone
- Gérer et animer une communauté web en médiathèque
- Maschine: perfectionnement
- Tournage en réalité virtuelle
- Ableton Live: initiation
- Vidéo-mapping et installations interactives
- Les bases du mixage
- Images et médiation numérique en médiathèque
- TouchDesigner
- Maschine - initiation
- Vidéo-mapping et installations interactives
- Ableton live Push
- Art du remix
- Concevoir un projet d'ateliers numériques créatifs
- Concevoir un projet en réalité virtuelle

Ces formations ont été arrêtées faute de rentabilité, fin juin 2018.

© Ableton

© DR

© DR

© Bobby Allin

© Le Viet Photography

© DR

7 – Le modèle économique

7.1 - Un modèle original, qui trouve son équilibre

En tant que délégation de service public, la Gaité Lyrique est l'un des rares équipements culturels français à proposer un modèle économique stable reposant seulement pour moitié sur des fonds publics (exclusivement Ville de Paris).

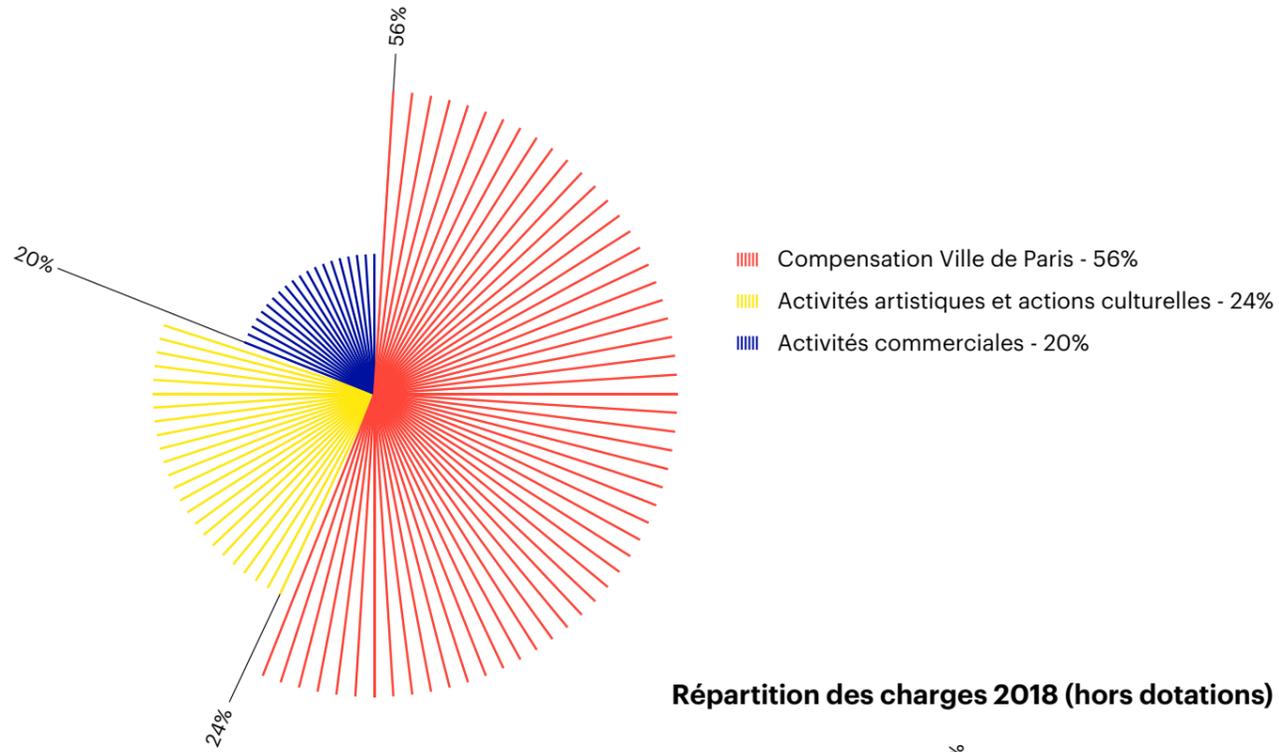
Le changement de délégataire au 1er août 2016 s'est accompagné d'une évolution du cahier des charges de la Ville de Paris : les objectifs de la DSP ont été ajustés et la compensation financière versée par la collectivité a été réduite de 1,4M€ réparti sur 2017 et 2018. Ce nouveau contexte a impliqué une refonte du projet d'établissement et du modèle économique de la Gaité Lyrique qui a été amorcé dès l'été 2016 et stabilisé en 2018 grâce à une hausse des ressources propres et notamment des recettes artistiques (+8% par rapport à 2017).

Le budget 2018 de l'entreprise s'élève à 8M€ et son résultat net est positif à hauteur de 118 000€.

© Rémy Grandroques

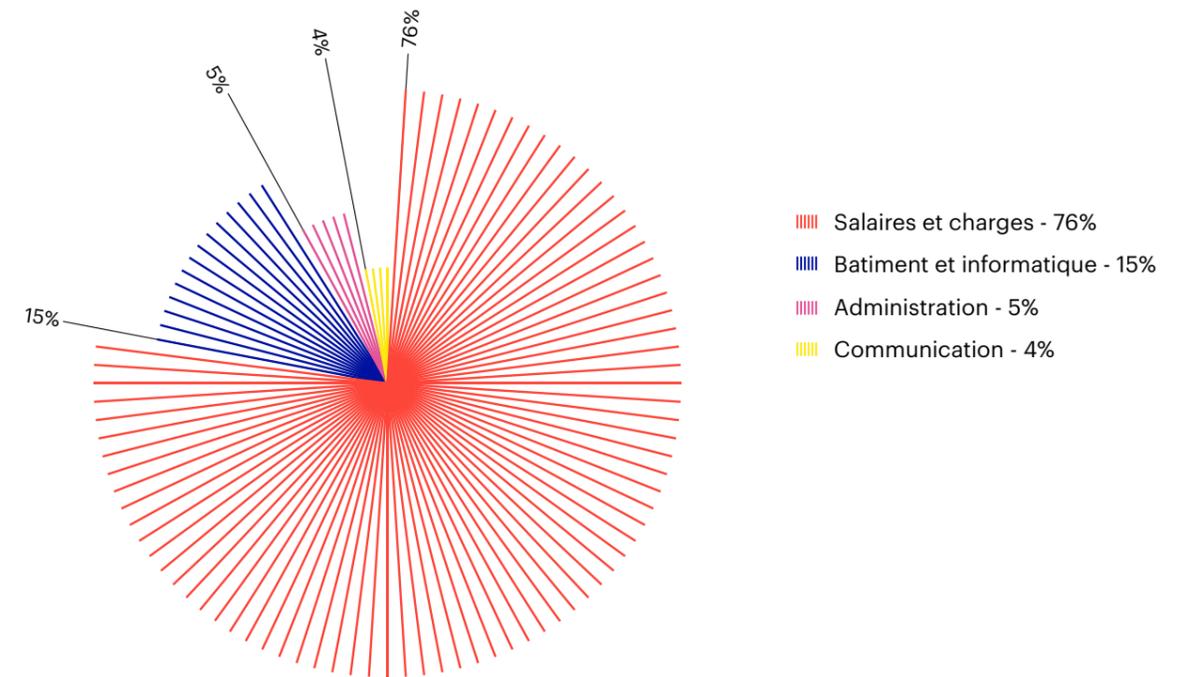
Répartition des recettes 2018

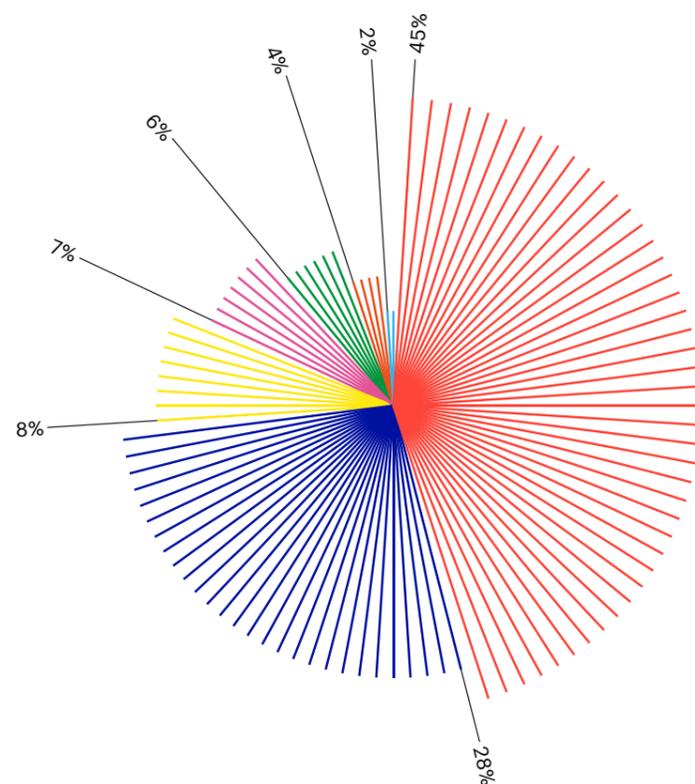
- Salaires et charges - 54%
- Batiment et informatique - 28%
- Administration - 8%
- Communication - 7%
- Activités artistiques et actions culturelles - 6%
- Activités commerciales - 4%
- Autres charges - 2%

Les charges de l'entreprise sont globalement stables (-1% par rapport à 2017) résultant d'une bonne maîtrise des charges fixes. Les charges des activités artistiques représentent le premier poste des charges variables (68%) avec plus de 2M€.

Répartition des charges fixes 2018

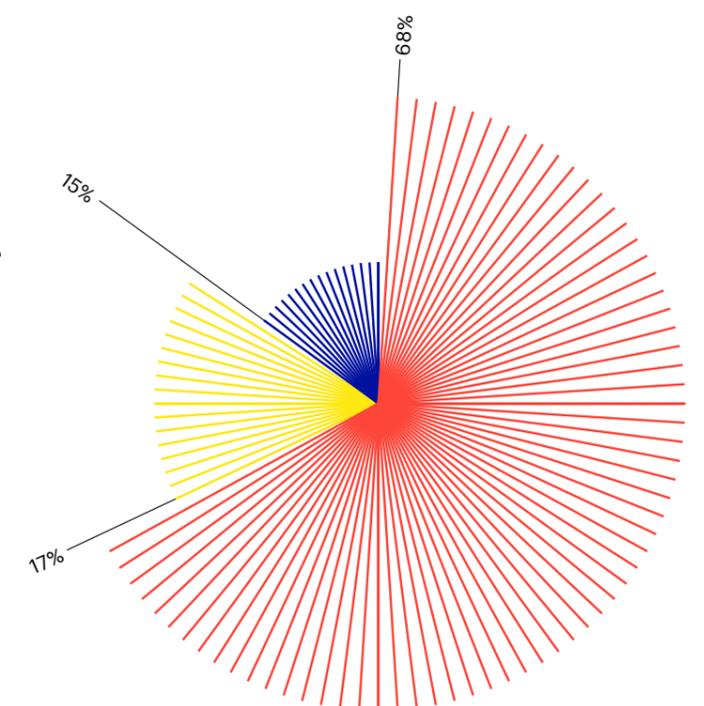

Répartition des charges 2018 (hors dotations)

- Activités artistiques et actions culturelles - 68%
- Activités commerciales - 17%
- Autres charges - 15%

Répartition des charges variables 2018

Unité: K€	2018	2017
PRODUITS D'EXPLOITATION	7 964	8 218
Compensation Ville de Paris	4 416	4 655
Chiffre d'affaires	3 517	3 563
Activités artistiques	1 915	1 777
Programmation artistique et résidences	1 844	1 687
Partenariats et mécénat	70	90
Actions culturelles	27	37
Activités commerciales	1 576	1 750
Autres produits	30	0
CHARGES D'EXPLOITATION	-7 460	-7 459
Charges fixes	-4 418	-4 355
Salaires et charges	-3 346	-3 042
Bâtiment et informatique	-638	-762
Administration	-265	-288
Communication	-169	-263
Charges variables	-3 043	-3 105
Activités artistiques et résidences	-2 028	-2 070
Actions culturelles	-62	-53
Activités commerciales	-502	-493
Autres charges	-451	-489
Dotations et provisions	-322	-459
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	181	300
Résultats financier et exceptionnel	-63	-51
RÉSULTAT NET	118	249

7.2. Une politique de développement ambitieuse et proche de l'artistique

La Gaîté Lyrique est le lieu où se repensent les modes de financement de la culture et les logiques de partenariat public privé. Maison de création et d'ouverture, la Gaîté Lyrique l'est également sur le monde économique qui l'entoure.

Appréhendée comme une véritable opportunité, la participation d'entreprises partenaires et de mécènes est indispensable à la réussite du projet d'établissement. Bénéficiaire de l'expertise d'acteur·rice·s privé·e·s et de fondations d'entreprises, partager avec eux des valeurs communes et épouser une vision collective de ce que sera le monde de demain est nécessaire à son développement.

Ainsi, la Gaîté Lyrique met au service d'entreprises tout son savoir-faire pour que ces projets deviennent de réelles possibilités de développement et d'innovation. Résidences d'artistes, expositions, événements privés ou ouverts au public sont l'incarnation de ce modèle d'avenir que la Gaîté Lyrique souhaite porter avec ses partenaires.

Organiser un événement ou être partenaire de la Gaîté Lyrique leur permet de se positionner comme des entreprises innovantes et créatives. La stratégie de développement capitalise sur la marque Gaîté Lyrique et propose deux offres principales aux entreprises privées: la privatisation des espaces et les partenariats liés à la programmation.

L'offre événementielle de la Gaîté Lyrique reste toujours aussi attractive et le rythme des événements privatisés constant par rapport à l'année précédente avec 35 événements organisés en 2018.

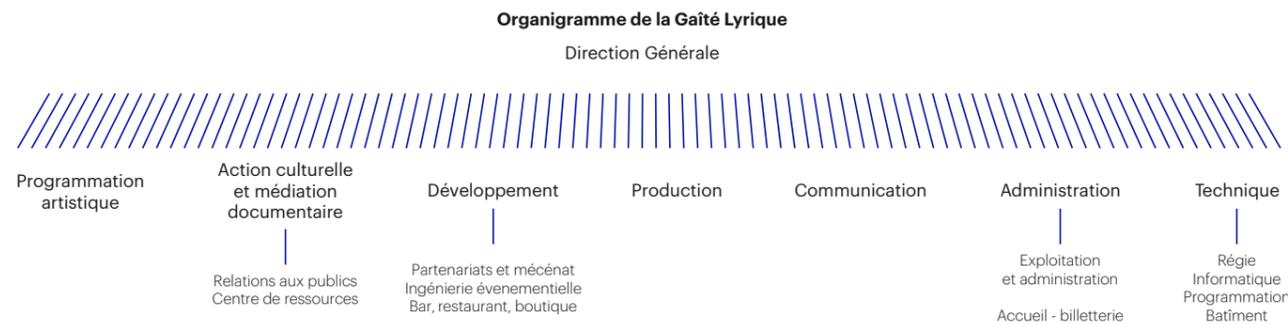
Une politique tarifaire stricte (les prix de location n'ont pas baissé depuis 2013) combinée à un service client impeccable se sont avérés payants: à lui seul l'événementiel privé représente 20% du chiffre d'affaires de la Gaîté Lyrique.

7.3 Des métiers très variés illustrant la diversité des activités

L'équipe de la Gaîté Lyrique rassemble des métiers très variés pour pouvoir mener l'ensemble de ses activités: concerts, expositions, Centre de ressources, résidences d'artistes, formation, bar, boutique, événements d'entreprises.

Une équipe permanente de cinquante-quatre personnes composée de programmeur-riche-s artis-

tiques, de documentalistes, de régisseur-euse-s lumière, son, vidéo, d'informaticien-ne-s, de machinistes, d'agents d'accueil, de billetterie et de boutique, de barmen, de comptables, de chargé-e-s de production, de communication ou d'événementiel. Autant de métiers qui font la richesse de ce projet unique en son genre.

Les effectifs de la Gaîté Lyrique se répartissent à 47% pour les femmes et 53% pour les hommes. La moyenne d'âge est de 34 ans.

7.4 La politique d'investissement: aménager et équiper

La SEGL déploie un plan d'investissements pluriannuel d'environ 2M€ en 6 ans. Après deux ans et demi d'exploitation, 56% de ces investissements ont déjà été réalisés.

Ces investissements devraient permettre de mettre à niveau les équipements pour remplacer ceux qui sont devenus obsolètes ou vétustes et répondre aux nouveaux besoins d'accompagnement des artistes, améliorer les conditions d'accueil et de travail de l'équipe et des artistes, réduire certains coûts de fonctionnement (maintenance, réparations) et maintenir le niveau d'attractivité et de compétitivité de l'établissement

pour donner les meilleures chances de développer des recettes propres (dans un environnement de plus en plus concurrentiel et à une époque où les enjeux technologiques et sociaux des arts et cultures numériques ont beaucoup changé depuis la création de la Gaîté Lyrique).

Ainsi, ces investissements portent principalement sur la mise à niveau des équipements son, lumière et vidéo mais aussi l'amélioration des espaces et du réseau informatique, une nouvelle signalétique, etc.

8 – Gaîté pratique

Horaires d'ouverture

L'établissement est ouvert au public du mardi au dimanche hors programmation spécifique sur les horaires suivants :

De janvier à juillet 2018 :
de 12h à 21h du mardi au samedi
de 12h à 18h le dimanche

De septembre à décembre 2018 :
de 14h à 22h du mardi au samedi
de 12h à 22h le samedi
de 12h à 18h le dimanche

Tarifs et abonnements

Les tarifs suivent la grille suivante :

- concert : entre 7€ et 32€
- exposition : gratuit / 5,5€ / 7€
- conférence / projection : 6€
- tarif groupe exposition : 3,5€

LoGaîtéLyrique

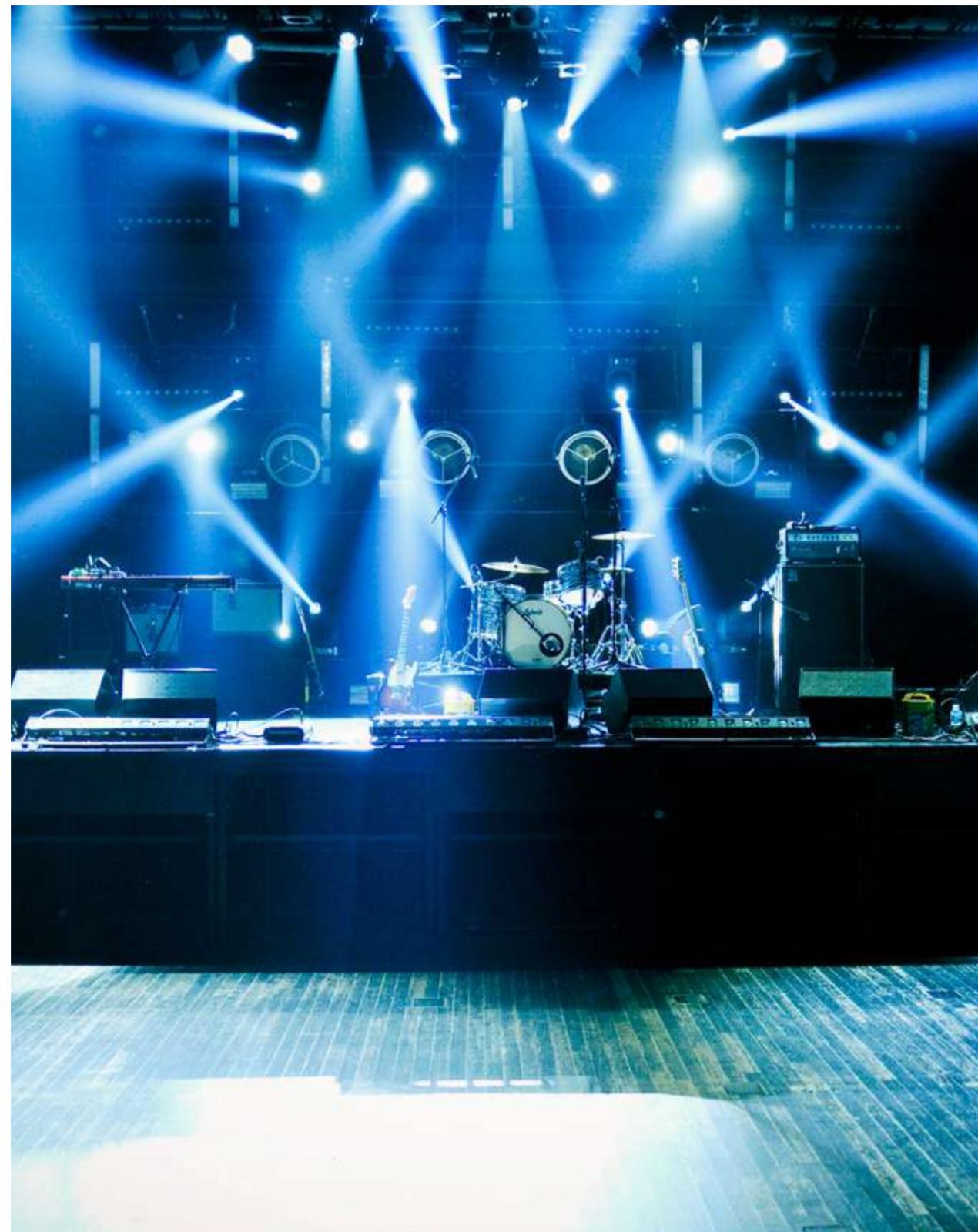
3 bis rue Papin 75003 Paris
01 53 01 51 51
gaite-lyrique.net

Carte d'adhésion 16€ valable 1 an de date à date

Les avantages de la carte :

- Entrée gratuite et illimitée aux expositions et tarif réduit pour les tribus.
- Tarifs réduits sur les spectacles, conférences, projections, ateliers et formations.
- Consommation à 1€ au bar du foyer lors des concerts (hors alcool fort).
- Rencontres privilégiées avec les artistes et les équipes de la Gaîté.
- 10% de réduction à la boutique.
- Offres spéciales chaque mois chez nos partenaires culturels.

© DR

