

La Gaîté Lyrique

Rapport
d'activité 2019

La Gaîté Lyrique
Musiques et futurs alternatifs

www.gaitelyrique.net
[@gaitelyrique](https://twitter.com/gaitelyrique)

2019

La Gaîté Lyrique en chiffres-clés

PROGRAMMATION

83 concerts qui ont accueilli plus de 173 artistes ou formation, dont 41% de femmes ou groupes mixtes

33 spectacles vivants

2 grandes expositions

73 projections et conférences

8 festivals

106 résident·e·s, représentant 24 projets de création

440 manifestations gratuites

344 rencontres et ateliers

1 centre de ressources avec 4 500 ouvrages spécialisés

AUDIENCE

172 000 visiteur·euse·s

1 200 heures de médiation avec plus de 6 000 scolaires et 2 300 habitant·e·s accueilli·e·s

AUDIENCE NUMÉRIQUE chiffres : saison 2018/2019

172 000 visiteur·euse·s

MODÈLE ÉCONOMIQUE

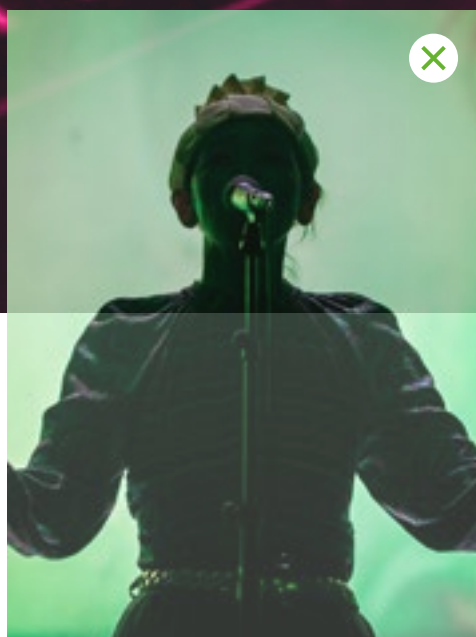
8,2 millions d'euros de budget dont 45% d'autofinancement

Une équipe de 56 permanent·e·s

Plus d'1,5 million d'investissements réalisés depuis août 2016

© DR

© Le Viet Photography

Un nouvel élan pour la Gaîté Lyrique

La Gaîté Lyrique est un établissement de son temps, citoyen et singulier. Nous offrons une arène libre, ouverte et engagée propice à la rencontre entre la société et son avenir, entre le public et les artistes qui font la création de demain. Nous explorons les formes d'art qui émergent à la croisée des nouvelles technologies, des pratiques culturelles et des enjeux de société. La matière que nous travaillons est extrêmement mouvante, puissamment évolutive. Aussi, sommes-nous contraint·e·s à nous réinventer en permanence, à la fois dans notre projet lui-même, mais également dans nos pratiques professionnelles, notre rapport aux publics, notre mode de communication, notre modèle économique, mais également au niveau de la qualité de vie au travail de l'équipe. Cette année 2019 est le reflet de ces mutations.

Nous avons commencé l'année en précisant notre projet artistique pour la période s'étendant de 2019 à 2022, en réaffirmant le positionnement de l'établissement, comme le lieu des cultures post-Internet. Feuille de route stratégique, il redéfinit les lignes de force de la programmation afin de la rendre plus lisible et plus visible, et préciser l'importance de notre démarche centrée autour de l'expérience, la pratique, la création et la prospection, sans oublier la dimension festive.

Ce travail, qui continuera aussi en 2020, est alimenté par une enquête menée auprès de nos publics afin de nous permettre de mieux appréhender ceux qui font la Gaîté Lyrique, leur perception et leurs attentes pour notre établissement. C'est fort de ces enseignements que nous avons fait évoluer certains volets de notre programmation, notamment en consolidant le programme Capitaine futur à destination des enfants et famille avec une proposition enrichie de spectacles, de concerts et d'ateliers d'initiation et de pratiques tous les week-ends. C'est également sur ces bases que nous avons ouvert un chantier de transformation du premier étage, afin de proposer un nouvel espace d'accueil d'expériences artistiques et de convivialité, pensé autour de l'immersion sous toutes ses formes.

Parallèlement, nous faisons évoluer notre identité visuelle afin de mieux traduire dans nos éléments de communication la singularité de notre projet et la cohérence de sa programmation, tout particulièrement dans sa dimension en ligne, en cohérence avec les pratiques post-Internet. La première moitié de l'année 2019 est marquée par le succès de l'exposition *Computer Grrrls*, qui a placé la Gaîté Lyrique au cœur des enjeux de société et qui a été très largement reconnue pour cela, par les médias entre autres. *FAME*, notre festival des films sur la musique, a encore une fois créé l'événement, en proposant en plus des projections des performances, des rencontres. Sans oublier la fête de la Musique que nous investissions pour la première fois dans un format gratuit sur le parvis qui a largement comblé les attentes.

Mais c'est plus spécifiquement à partir de septembre 2019, pour cette nouvelle saison que nous présentons notre ambition pour la Gaîté Lyrique et que nous asseyons notre nouvelle ligne programmatique.

Tout d'abord, la Gaîté Lyrique souhaite jouer un rôle actif dans la société. Dans un monde où les changements sont aussi rapides qu'un clic, où la viralité des réseaux, le développement des pratiques de *do it yourself*, l'accélération des mutations technologiques façonnent l'arrivée d'un·e nouvel·le individu·e, citoyen et citoyenne actif·ves et connecté·e·s en permanence, repu·e·s d'informations, il nous est apparu comme vital d'encourager l'audace et la confiance dans cet environnement fait d'incertitudes en incitant chacun à porter un nouveau regard sur le monde. Aussi, et pour la première fois, nous avons souhaité construire notre saison culturelle autour d'un fil conducteur : celui de l'attention. Cette attention qui est sans cesse sollicitée par les médias, l'information, la publicité. Cette attention qui décroît au fil des sollicitations, nous nous sommes donnés pour but de la reconquérir. Ensuite, cette saison se construit autour de piliers programmatiques cohérents, lisibles et éditorialisés qui commencent à être identifiés par les publics en tant que tel : "les grands formats", la musique et le spectacle vivant, les festivals, le Laboratoire et Capitaine futur.

Nos différentes offres de concerts, de festivals, de spectacles, ou d'ateliers empruntent chacun au passé pour être revisités différemment aujourd'hui : dans leur durée, dans leurs formats, dans leur fréquence, dans leur modèle économique. Ainsi écrivons-nous de nouvelles formes de concerts avec les résidences-concerts de Kiddy Smile et Sunn O))) qui creusent le sillon initié avec Phoenix en 2018, ou avec le festival Arte Concert qui propose un format rap "Dans Le Club" avec Ärsenik, un format intimiste avec la venue exceptionnelle d'Iggy Pop, et un format déambulatoire avec Foals.

Nous avons par ailleurs fait le choix de rendre gratuites certaines de ces propositions ambitieuses afin de sensibiliser des publics plus nombreux et plus éloignés à ces nouvelles esthétiques. Nous avons également renforcé notre programme d'action culturelle à travers notamment la création d'un cycle de rendez-vous *Super-vision*, adressé aux scolaires, portant sur des thématiques aussi variées que le podcast, le voguing ou les algorithmes. Ce faisant, l'objectif est d'amener les prochaines générations à poser un regard différent et créatif sur un futur que nous souhaitons plus que jamais désirable.

Une nouvelle offre émerge autour des danses performées contemporaines telles que le hip-hop et le voguing d'une part, et des ateliers d'initiation et de pratique aux danses post-Internet avec les ateliers "Haut Les Pieds" d'autre part. Finalement le Laboratoire lancé en 2018 offre cette année encore une très belle programmation, portant à la fois sur la Blockchain, mais aussi la collapsologie ou encore une réflexion autour du son.

En définitive, ces différentes actions menées au cours de l'année 2019 se sont traduites par une augmentation significative de la fréquentation de notre programmation (+25%), témoin de l'intérêt que le public porte à notre projet. Avec notamment un enchaînement de concerts affichants pratiquement tous complets, 3500 personnes présentes pour notre Nuit Blanche, 5000 visiteur·euse·s pour le *Paris Podcast Festival*, plus de 1200 participant·e·s au Ball voguing de l'automne. Ce succès se traduit également par un résultat net bénéficiaire de 358K€. Ce résultat, nous l'avons obtenu grâce au succès de notre programmation mais également aux projets artistiques que nous avons conçus avec des entreprises sensibles à notre démarche artistique. C'est ainsi que nous avons pu réaliser l'exposition *Behind the Game*, en partenariat avec Ubisoft.

L'année 2019 a été également marquée par la mise en place d'un plan d'action aux fins de prévention des risques psycho-sociaux et d'amélioration des conditions de travail au sien de la Gaîté Lyrique. Ce travail de fonds, mené avec les représentant·e·s du personnel, s'est soldé par la signature d'un accord de méthode dont la mise en œuvre a démarré à la fin de l'année. Afin d'améliorer les conditions d'accueil des équipes et du public, d'importants travaux sont réalisés sur le bâtiment grâce au soutien sans faille de la Ville de Paris : ascenseurs, logiciel de gestion, technique du bâtiment, les centrales de traitement d'air, toitures et climatisation.

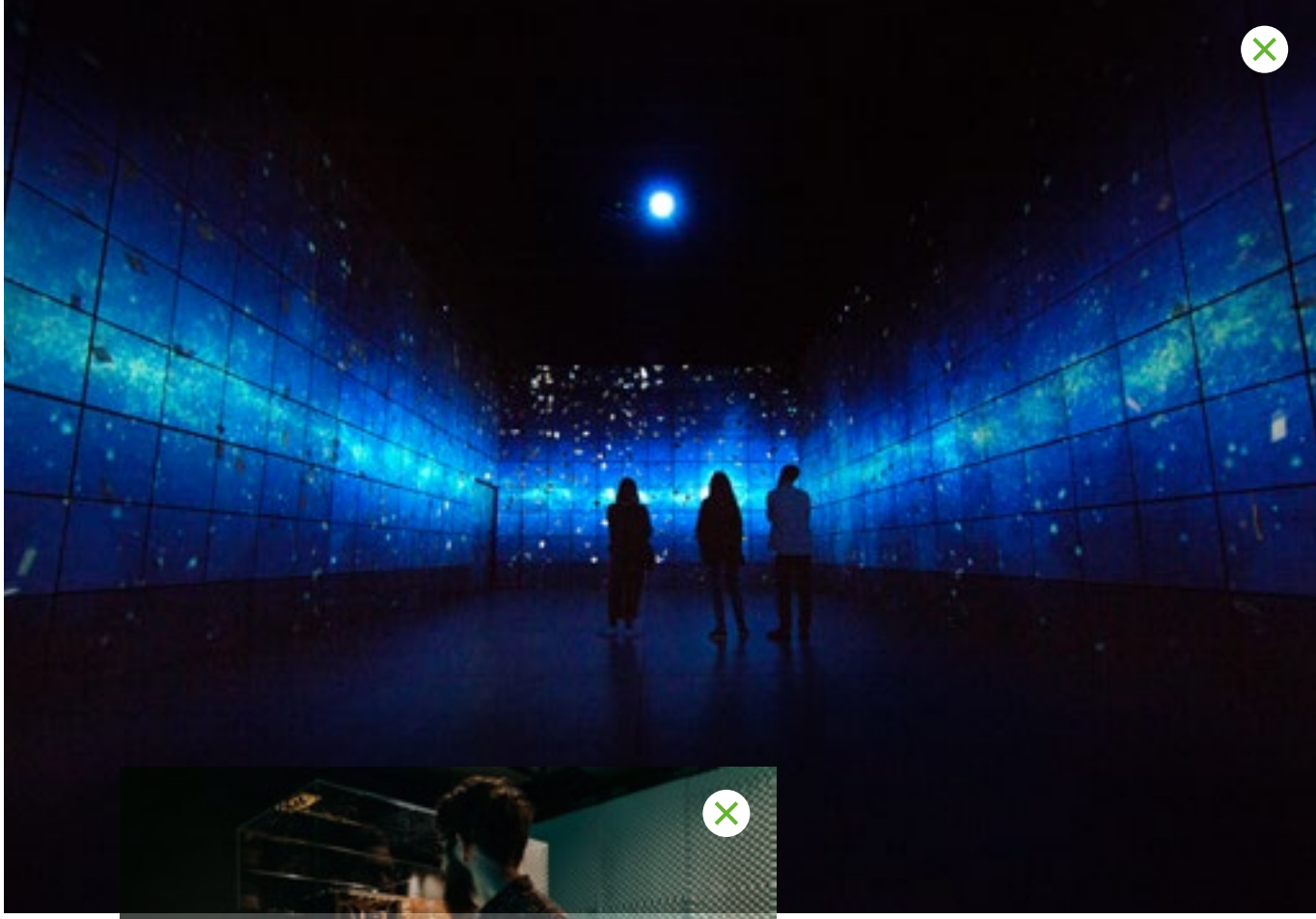
Aussi, en dépit d'un contexte national difficile, l'année 2019 restera pour la Gaîté Lyrique celle d'un nouvel élan, fruit d'une intelligence collective, mise au service du projet qui l'anime.

Jean-Dominique Secondi
Président de la Société d'exploitation de la Gaîté Lyrique

Sommaire

1. Les missions de la Société d'Exploitation de la Gaîté Lyrique	6
1.1 La gouvernance et la direction de la SEGL	7
1.2 Le projet, les engagements, les valeurs	9
1.3 Les engagements	10
2. La programmation artistique	11
2.1 Depuis septembre, une saison placée sous le signe de l'attention	14
2.2 Festivals	15
2.3 Temps forts	19
2.4 Spectacle Vivant	21
2.5 Musiques	22
2.6 Capitaine futur: le programme famille de la Gaîté Lyrique	24
2.7 Le Laboratoire: Recherche et expérimentation	26
2.8 Les rendez-vous réguliers	28
2.9 Hors les murs	29
3. Les résidences de soutien à la création artistique	30
3.1 Les résidences de création	32
3.2 Les résidence de programmation	34
3.3 Travail partagé	36
4. L'action culturelle et la médiation	37
4.1 Inventer des projets avec les enseignants	39
4.2 Diversifier l'adresse aux familles	41
4.3 Favoriser l'accès à tou·te·s à la culture	42
5. Les publics	43
5.1 Une programmation qui séduit	44
5.2 Des publics au rendez-vous de la programmation	45
5.3 Des forces et des opportunités formalisés par une vaste étude des publics	46
5.4 La programmation de la Gaîté Lyrique plébiscitée dans les médias	49
5.5 La présence de l'institution sur le web et les réseaux sociaux	51
5.6 Une nouvelle identité visuelle	52
6. L'offre et les services permanents de la Gaîté Lyrique	53
6.1 Le Centre de ressources	54
6.2 La boutique	55
6.3 Le café	56
7. Le modèle économique et social	57
7.1 Un modèle singulier et vertueux	58
7.2 Une politique de développement ambitieuse et proche de l'artistique	60
7.3 Des métiers très variés illustrant la diversité des activités	61
7.4 La politique d'investissement: aménager et équiper	62
8. Gaîté pratique	63
8.1 Les réseaux de partenaires	64

© DR

© Absolt

© Absolt

1. Les missions de la SEGL

1.1 La gouvernance et la direction de la SEGL

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

Début 2019, Jean-Dominique Secondi a succédé à Bertrand Jacobberger en tant que Président de la SEGL

Gouvernance de la SEGL

Président
Jean-Dominique
Secondi

Conseil d'administration
de la SEGL

Associé fondateur de la SEGL
Bertrand Jacobberger
Président de Eurydice

Directrice Générale
Laëtitia Stagnara

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

Associé fondateur de la SEGL
Renaud Sabari
Associé de CAYLEY

Associée fondatrice de la SEGL
Monique Savoie
Présidente de SAT
Developpements

© Vinciane Lebrun

© Vincent Ducard

© DR

© Dan Taylor - Heisenberg média

1.2 Le projet, les engagements, les valeurs

La Gaîté Lyrique se positionne comme le lieu des musiques et des futurs alternatifs.

La Gaîté Lyrique est un lieu média : un lieu vivant, *In Real Life*, de prospection, de prescription, de soutien à la création, de production et de diffusion pour tous les publics. Notre établissement singulier est contraint de se renouveler en permanence compte tenu du sujet qui est le nôtre : hier nous investissions le champs des arts numériques, aujourd'hui nous explorons les cultures post-Internet. Ces cultures ou contre-cultures nées ou transformées par la viralité des réseaux, les pratiques de *Do It Yourself* et de conception collaborative, à l'intersection entre l'art, les enjeux de société et les nouvelles technologies, sont souvent populaires, émergentes, parfois réservées à un public d'initiés. Récits d'anticipation, futurs alternatifs, la Gaîté Lyrique souhaite mettre en scène ces nouvelles formes artistiques pour les rendre accessibles au plus grand nombre.

Pour y parvenir, la Gaîté Lyrique explore le champ de la musique, son domaine de prédilection. Mais aussi les danses post-Internet, ces danses qui naissent et se partagent sur la toile, le podcast et le jeu vidéo qui transforment les modes de narration, la réalité virtuelle qui renouvelle notre perception du monde, le design qui sert à présent à dessiner l'avenir, ou les modèles de création nés de la blockchain. Ce sont en définitive toutes les formes artistiques qui dessinent la création de demain.

Nous investiguons ces différentes pratiques à travers quatre types d'approches qui traversent l'ensemble de nos programmes :

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

Un terrain de création et de prospection à travers des conférences, des performances, des résidences de recherche et de création, associant artistes, chercheurs, entreprises et citoyens, pour permettre à chacun de mieux décrypter les enjeux de sociétés et d'imaginer, dès aujourd'hui, des pistes d'innovations pour dessiner un avenir désirable et enthousiasmant façonné à la fois par l'art et les nouvelles technologies.

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

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

1.3 Les engagements

La Gaîté Lyrique se positionne comme le lieu des musiques et des futurs alternatifs.

Nous avons toujours travaillé au respect de l'identité et du patrimoine culturel de chacun·e. À travers notre programmation et notre action culturelle, nous promouvons des cultures hétéroclites et plurielles qui s'expriment à travers les générations présentes et futures.

Parfois marginalisées ou invisibilisées, ces pratiques populaires émergentes constituent de vraies clés de lecture de notre temps, que nous souhaitons accompagner. Par l'organisation récurrente de balls voguing depuis 2017, nous avons contribué à faire rayonner la scène voguing française et à donner une voix à cette communauté. Née dans les clubs de New York des années 1970, la scène ballroom autrefois fréquentée par la communauté queer et afro est née d'une volonté de s'extraire de la violence de la société civile et de créer ses propres codes sans peur de la répression. Tout comme le voguing, le hakken ou l'électro, ces danses urbaines dérivées du hip-hop et devenues virales sur les réseaux, participent d'un processus d'émancipation, d'un mode d'expression de sa liberté et de son identité. À travers son école des danses post-internet Haut Les Pieds, c'est toutes ces expressions artistiques que nous avons souhaité introniser au sein du patrimoine chorégraphique contemporain. Par ailleurs, nous nous engageons explicitement à défendre le respect de la parité et les droits des communautés LGBTQ+. L'exposition *Computer Grrrrls*, temps fort de l'année 2019, présentait 27 artistes chercheuses, hackeuses ou makeuses questionnant la place des minorités sur Internet, les biais de genre, la surveillance numérique et le colonialisme électronique. En regard de cette exposition, nous avons donné carte blanche à des collectifs et artistes exclusivement féminines ou de personnes issues des communautés LGBTQ+ pour traiter de ces questions avec notamment une série d'une dizaine d'événements sous la forme de conférences, de concerts, ateliers et projections. En résidence, l'artiste Manetta Berends et le collectif Roberte La Rousse ont présenté au sein de l'exposition *Computer Grrrrls* des installations critiques sur ces questions (valorisation de la richesse patrimoniale des manifestes cyberféministes pour l'une et de la langue inclusive pour l'autre). Nés du besoin de combler les fossés de genres sur Wikipédia, les ateliers mensuels des sans pagEs invitent les participant·e·s à travailler sur des biographies de femmes qui ne représentent que 17% des portraits existants. Par ailleurs, le cycle Afrocyberféminismes, débuté en 2018, 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 tou·te·s les cyborgs des marges. À travers une série de concerts, d'ateliers et de conférences, le festival Loud and Proud!, qui a lieu une fois tous les deux ans à la Gaîté Lyrique pour promouvoir

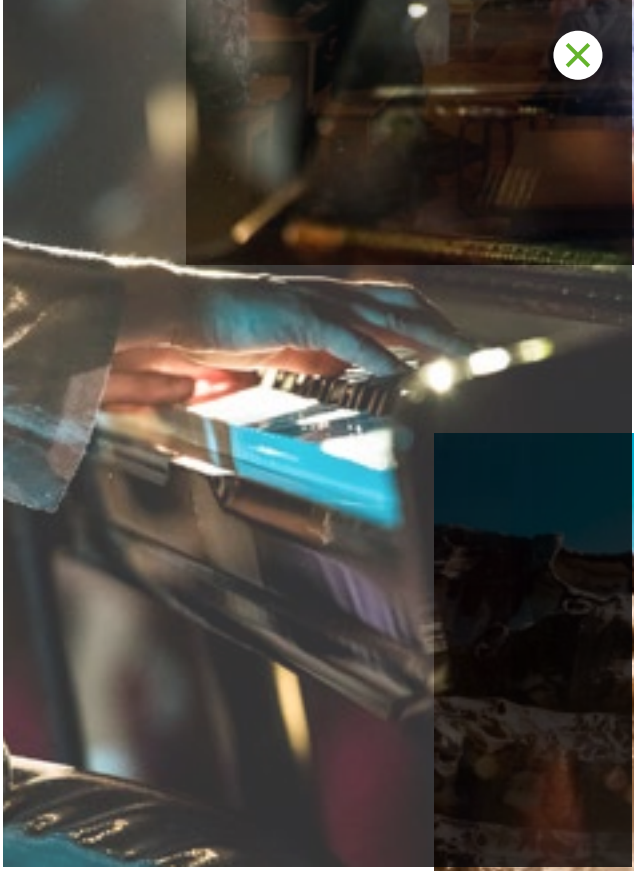
les cultures LGBTQ+, s'intéresse notamment à déconstruire la lecture normée des corps, porteurs de signes complexes, de codes, de traditions et de messages, dans une démarche plus inclusive et hors des contraintes que la société lui impose. Sur cette question cette année, nous nous sommes également associés aux côtés de l'ARDHIS (Association pour la Reconnaissance des Droits des personnes Homosexuelles et transexuelles à l'Immigration et au Séjour) pour l'organisation d'une soirée dont la billetterie était entièrement reversée à l'association.

À travers notre action culturelle in-situ et hors les murs, nous souhaitons défendre une offre accessible pour tou·te·s, et en faveur d'une mixité des publics.

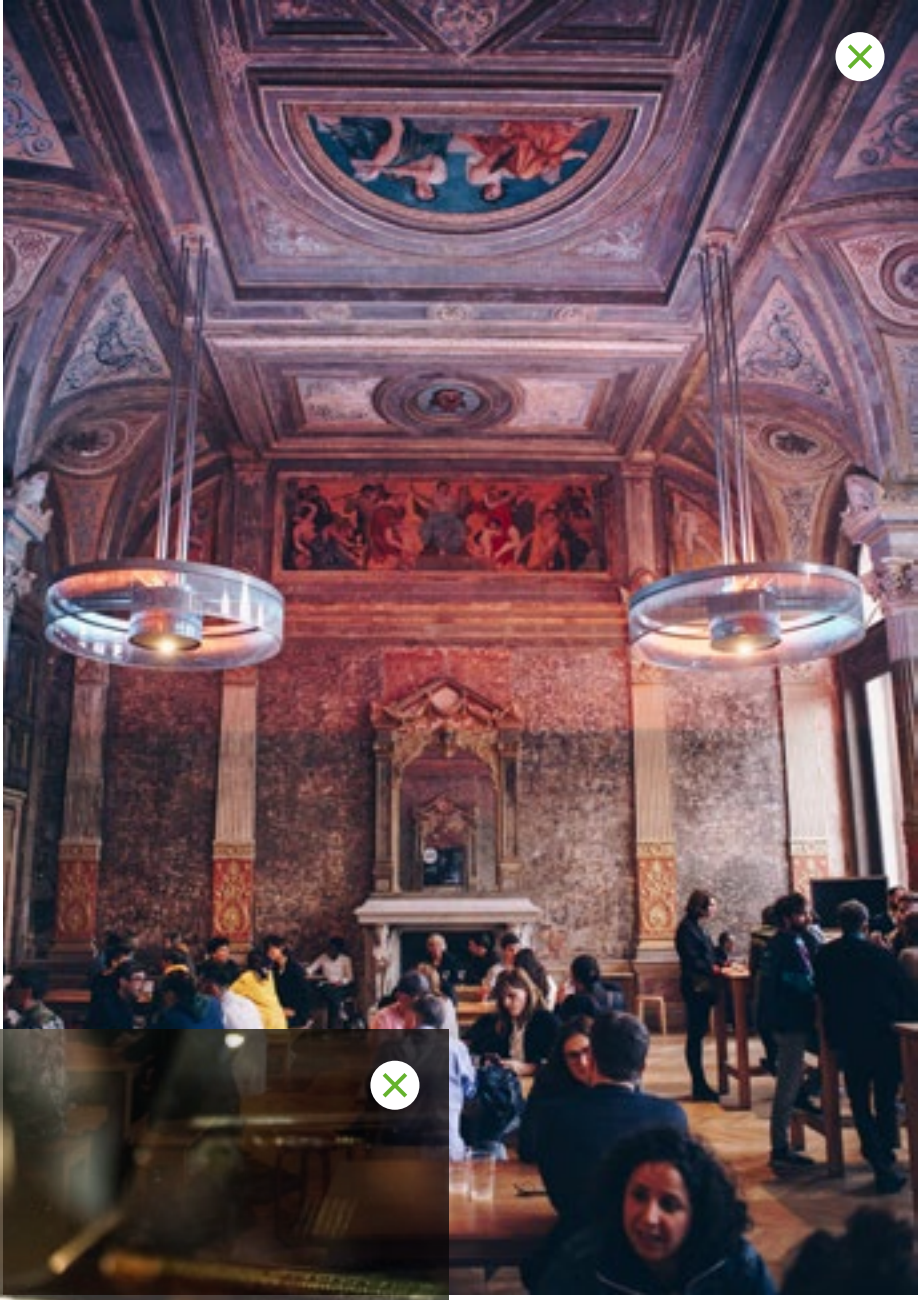
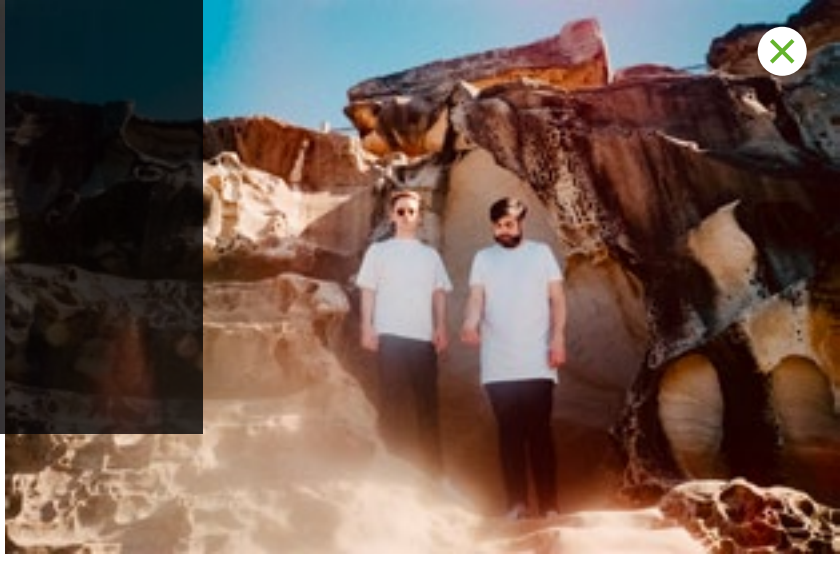
Pour cela, nous développons des projets d'éducation artistique et culturelle sur mesure à destination des scolaires, de l'élémentaire au lycée, et de l'enseignement supérieur, valorisés lors d'un festival annuel ouvert à tou·te·s, Festival Ateliers partagés. En 2019, nous intervenons à l'hôpital ou auprès des publics en situation de handicap, en copilotant notamment la création d'un instrumentarium dédié. Parce que la pratique et la bidouille sont au cœur des processus d'apprentissage et d'encapacitation, nous proposons de nombreux ateliers, créés par des artistes ponctuellement et en résidence, conçus par nos médiateur·rice·s ou encore développés en partenariat. Qu'ils s'adressent aux enfants, aux seniors, aux femmes... ou à tous, ces ateliers sont autant de portes d'entrée vers la construction d'une culture numérique créative, ludique et critique.

Enfin, l'étude des publics menée en 2019 par deux laboratoires de recherche de Normandie Université : EDEHN (Equipe D'Économie le Havre Normandie) et CIRTAL (IDEES - Identités et différenciations dans les espaces, les environnements et les sociétés) atteste que La Gaîté Lyrique présente un bilan positif en termes de diffusion sociale de la culture (catégories socioprofessionnelles, niveau de revenus), de diversité des publics notamment géographique et d'accès à l'ensemble des offres proposées. Ces résultats sont soutenus par une politique tarifaire très accessible que nous menons depuis plusieurs années à la Gaîté Lyrique. En effet, nous avons fait le choix de maintenir tant que possible des tarifs constants pour les expositions, la programmation Capitale futur et les ateliers depuis la deuxième Délégation de service public. 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, demandeur·euse·s d'emploi. Lieu ouvert et festif, nous souhaitons faire de la Gaîté Lyrique un espace de vie et de convivialité généreux, résolument accessibles à tou·te·s et toujours désireux de créer des récits collectifs.

© Rémy Grandroques

© Will Zhang

© Pierre Lapin

2. La programmation artistique

La structuration de la programmation a été redéfinie afin de rendre nos différentes offres plus cohérentes et plus lisibles auprès de nos publics, de s'approcher au plus près de leurs usages, et de mettre en valeur l'ambition et les objectifs de notre projet artistique.

Ainsi, notre saison s'articule désormais autour d'un thème qui fédère l'ensemble de nos programmes. Plus qu'un choix formel, cette thématique de saison définit l'angle de notre action, le sujet sur lequel l'établissement entend agir, jouer un rôle impactant sur le plan societal, pour permettre à chacun de mieux appréhender les enjeux de société à l'ère post-Internet. Et ce en utilisant les outils qui sont les nôtres : nos modalités d'approches et nos programmes.

Quatre modalités d'approche traversent notre projet et notre action : l'expérience artistique, la création & la prospection, la pratique et l'expérimentation, la recherche d'une dimension festive. Ces quatre modalités s'articulent autour de cinq grands programmes éditorialisés, abordant le champ des pratiques artistiques post-Internet sous un prisme particulier, combinant chacun une diversité de formats (concert, exposition, ateliers, conférences, etc) afin d'offrir systématiquement une pluralité d'approches, une temporalité et une périodicité en cohérence avec les publics auxquels ils s'adressent :

Les grands formats

Ils permettent de raconter les merveilles et les travers de notre époque hyper connectée, de ce monde post-Internet et la manière dont nous nous confrontons aux nouvelles technologies en mettant en lumière le travail d'un·e artiste ou d'un collectif. Deux temps forts en moyenne ponctuent l'année. Ils se déroulent sur plusieurs mois et associent plusieurs formats : une exposition-expérience, des concerts, des performances, des conférences, des ateliers, etc., programmés en journée ou en soirée. Par ce biais, la programmation utilise des dispositifs narratifs, convoque les langages du corps et des sens, privilégie les expériences sensibles pour aborder des sujets techniques ou socio-politiques et susciter des représentations du futur. Elle donne aussi à voir la puissance des industries créatives, leurs esthétiques, leurs valeurs sociales et leurs contenus symboliques.

La musique et le spectacle vivant

Internet a bousculé et transformé la façon dont les musiques s'écoutent aujourd'hui. Les nouveaux outils de création ont transformé les esthétiques musicales. Les étiquettes et les chapelles musicales disparaissent, les scènes et styles se mélangent et fusionnent plus que jamais. La Gaîté Lyrique épouse ces bouleversements en proposant une programmation éclectique, allant de la techno tunisienne aux brass bands, de la pop au coldwave, du jazz electro au hip-hop, en privilégiant des artistes aux idées larges, qui se nourrissent de tous ces styles. Ainsi, la Gaîté Lyrique sonde, fouille, prospecte parmi les artistes émergent·e·s, ou les artistes plus confirmé·e·s, issus de la scène française et internationale, dans les marges et les pratiques de communautés naissantes, les témoins et les racines de ces nouvelles tendances pour donner à entendre ces expériences, cette recherche de liberté et d'innovation dans la création musicale. Tournée vers l'avenir, la Gaîté Lyrique fait le pari de la découverte et consacre une large partie de sa programmation musicale, mais aussi de sa programmation de spectacle vivant aux artistes émergent·e·s. C'est ainsi que nous accueillons depuis 2017 régulièrement des balls de voguing, où le public peut lui-même devenir participant.

Les festivals

Le festival a pour objectif de faire découvrir l'une de ces nouvelles pratiques artistiques, l'une de ces nouvelles démarches culturelles qui ont émergées ou se sont transformées avec Internet et les nouveaux supports technologiques. Il peut s'agir du phénomène des podcasts (Paris Podcast Festival), des cultures queer (Loud & Proud), des musiques électroniques japonaises (Japan Connection Festival), du cinéma autour de la musique (FAME), etc. Un festival par mois est programmé. Ils se déroulent sur plusieurs jours, et sont construits de manière collaborative, en associant les acteur·rice·s de ces transformations à l'œuvre. Plusieurs formats sont associés sur un festival : concerts, projections, masterclass, conférences, performances, ateliers, brunch, etc., programmés en journée ou en soirée. Ce faisant, l'objectif est de permettre au grand public – auquel il s'adresse – de découvrir ces nouvelles pratiques artistiques et d'échanger avec les personnes qui les façonnent.

Le Laboratoire

Observatoire critique de la société post-Internet et fabrique des futurs, le Laboratoire associe chercheur·euse·s, entrepreneur·euse·s et artistes pour explorer les rapports entre technologies numériques, société et art. Il peut s'agir des espaces de création ouverts par la Blockchain, de l'utilisation des données personnelles, de l'usage de la réalité virtuelle pour fabuler le réel, de l'évolution des industries créatives face aux nouvelles technologies, etc. L'objectif est de mieux comprendre les biais et les possibles des nouvelles technologies et d'offrir ainsi une boîte à outils pour agir collectivement sur le monde au quotidien. Le Laboratoire réunit le public ainsi que des professionnel·le·s les mercredis et jeudis en fin de journée à des temps de conférences, débats, performances ou échanges organisés par cycle thématique.

Capitaine futur

Pour accompagner les enfants dans la découverte de notre époque, à la rencontre des technologies et de la création par des propositions artistiques narratives, immersives et ludiques. Pour ce faire, la Gaîté Lyrique convoque Capitaine futur, ce personnage imaginaire, alter ego des enfants, qui donne désormais son nom à l'ensemble de la programmation « famille » de la Gaîté Lyrique. Il fait découvrir le monde à travers les nouveaux domaines de l'art d'aujourd'hui, ses étonnants rivages et ses curieux habitants. Globe-trotteur insaisissable, il s'intéresse aux technologies de tous les jours qui génèrent d'intenses émotions, construisent des récits collectifs et proposent des formes inédites d'apprentissage. La programmation de Capitaine futur se décline sur différents formats : concerts, spectacles, ateliers, rendez-vous sont donnés tous les samedis et dimanches après-midi de l'année.

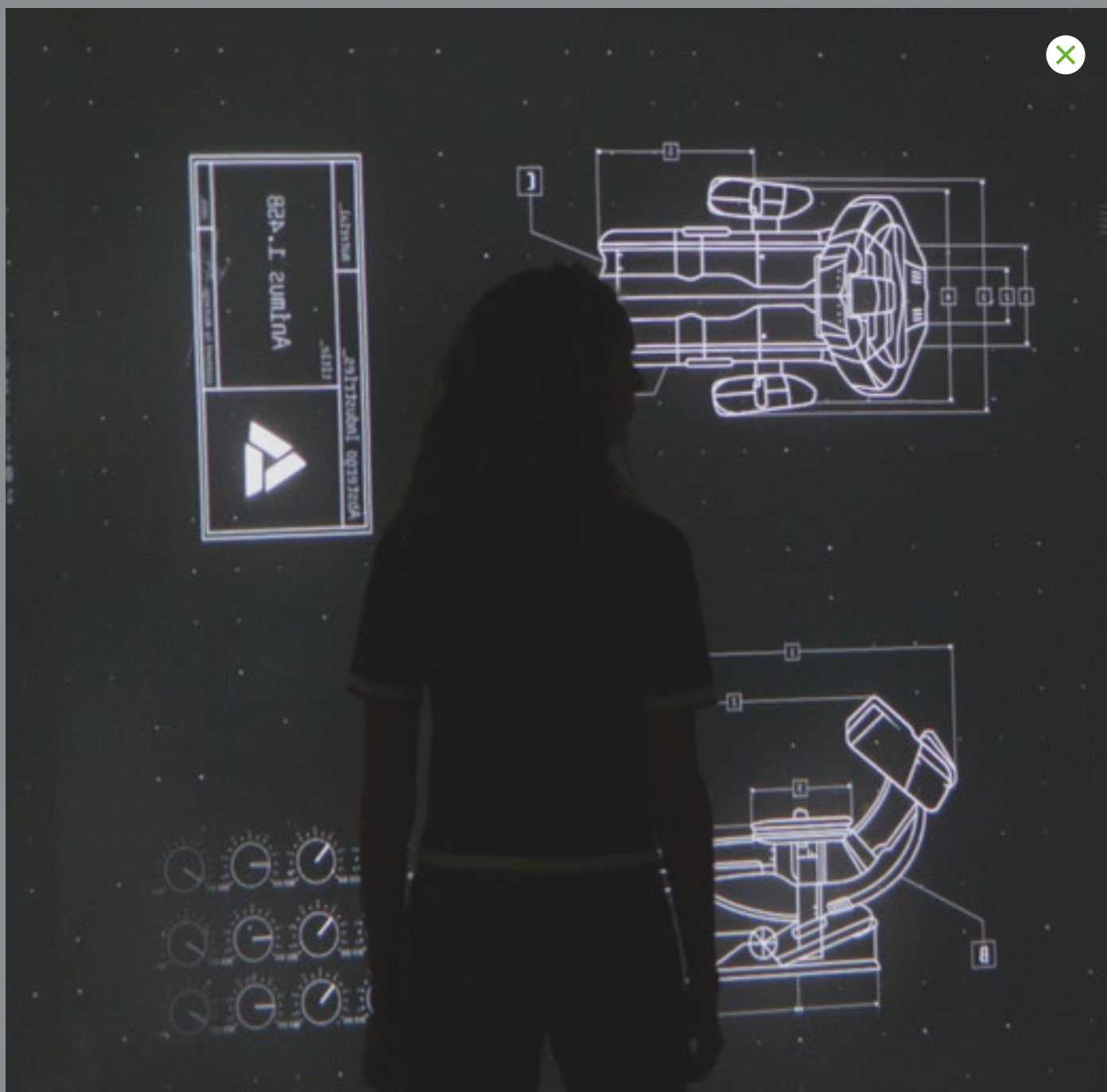
2.1 Depuis septembre, une saison placée sous le signe de l'attention

Une déferlante de données, de connexions, de technologies et de médias captent actuellement notre attention. Très courtisée, elle est constamment sollicitée par l'information, la publicité, les gens, partout, tout le temps. Cette saison, nous vous proposons notre aide pour reconquérir votre attention :

en expérimentant de nouveaux domaines d'attention. Des formes d'évasion, d'autres mondes et d'autres futurs possibles. Inventer, mais aussi cultiver, moduler, imaginer de nouveaux espaces.

en réapprenant collectivement à être vigilant·e·s. Faire attention à l'autre, aux enjeux de société liés aux environnements technologiques, aux luttes de certaines communautés.

Ce fil rouge de saison entrelace des projets et des pratiques multiples, pour réfléchir à ce à quoi on prête attention mais aussi aux œuvres, aux combats, aux réflexions qu'une institution culturelle comme la nôtre rend visible, audible et sensible.

2.2 Festivals

En faisant le pari d'accueillir un festival par mois, nous choisissons d'impliquer des partenaires d'horizons variés dans notre programmation, et toujours dans une logique collaborative. L'occasion de découvrir et de faire découvrir de nouvelles écritures avec le podcast, de danser sur de nouveaux rythmes, d'entrevoir des arts visuels différents (F.A.M.E) ou cultures numériques (Ateliers partagés), enjeux politiques avec Loud & Proud...Éditorialisés et indépendants, ces festivals accueillis partagent leurs recherches artistiques et font découvrir une diversité de pratiques culturelles en devenir.

F.A.M.E 2019 13-17.02.19

F.A.M.E, le festival international de films sur la musique, propose une compétition, des avant-premières exclusives, des films rares et inédits, des performances live et des rencontres. Pendant quatre jours, la Gaîté Lyrique vit et vibre sous les pulsations des images et de la musique.

13.02 La Fine Équipe

14-17.02 Chambre sonore

14.02 Dans La Terrible Jungle, Soirée d'ouverture: Cultes, High Energy

15-17.02 Cinéma permanent

15.02 Régina Demina, Éthiopiennes: Revolt of The Soul, Daniel Darc: Pieces of My Life, Shakedown, Quand tout le monde dort

16 & 17.02 F.A.M.E Kids 2019

16.02 The Unicorn, Pop Therapie: table ronde sur les cultures populaires et le soin, Paris 8 - La fac hip-hop, Reggae, blues, samba, zouk: le tourbillon des musiques créoles, En fumée + Rudeboy: the story of trojan records, A Bright Light: Karen and The Process, Krikor, MATANGI / MAYA / M.I.A., Séance spéciale voguing: Fabulous / Otherland

17.02 L7: Pretend We're Dead, Lords of Chaos, Synthé en famille, Où es-tu, João Gilberto?, Les Froufrous de Lilith, Soirée de clôture: Heavy Trip

F.A.M.E 2019 dans les médias

"Festival FAME: quand le cinéma filme la musique. Un bon cru 2019 à découvrir jusqu'à dimanche à La Gaîté Lyrique." Télérama (couverture du Télérama Sortir)

"Cette année la cinquième édition, fera palpiter le centre névralgique de la Gaîté Lyrique." Les Inrocks

"Au programme du festival international des films musicaux: country, disco, punk, rap, ska, techno, jazz éthiopien, bossanova et une grosse saignée métal en bout de course avec trois films particulièrement attendus." Sofilm

"Depuis 2014, le FAME part à la recherche, partout dans le monde, de films sur la musique qui soient aussi passionnants côté cinéma que pour les musiciens qu'ils racontent." Grazia

"FAME, complètement marge. Au cœur d'une programmation riche, la dernière édition du festival parisien propose une sélection de films autour d'artistes ayant choisi, consciemment ou non de s'exclure de la société." Libération

Ils en ont parlé:

Télérama (couverture Télérama Sortir), Le Bonbon, Première, Stylist, SoFilm, Les Inrocks, Grazia, le JDD, Libération, Le Figaro, France 5 (Entrée Libre), Tsugi, Trax, radio Nova, Time Out, A Nous Paris, Marie Claire, France Inter...

Festival Ateliers Partagés 2019 15-26.05.19

Face à l'omniprésence du numérique, la Gaîté Lyrique souhaite proposer des clés pour acquérir une autonomie de pensée. À travers des installations, des ateliers et des rencontres, le festival Ateliers partagés permet de découvrir ses projets d'action culturelle.

15-26.05 Parcours d'installations du Festival Ateliers Partagés

16.05 Vernissage du Festival Ateliers Partagés

17.05 Restitution d'ateliers #1

21.05 Restitution d'ateliers #2 & #3

22.05 Restitution d'ateliers #4 & #5

23.05 Restitution d'ateliers #6

24.05 Restitution d'ateliers #7 & #8

25.05 Dukreben, Les sans pages

26.05 Form'et nous

Loud & Proud 2019 04-07.07.19

Loud & Proud est un festival queer, féministe et intersectionnel qui questionne la représentation et la visibilité des femmes et des minorités sexuelles dans la culture. Il entend redonner la priorité à ces corps et à ces identités qui mettent à mal les normes de genre, de race ou de classe. La Gaîté Lyrique ouvre ses portes pour accueillir, pendant quatre jours de fête et d'échanges, un foyer brûlant de pratiques artistiques hors normes, radicales et flamboyantes.

04.07 Queer & Fier(ce) (projection), Dalle, Despentès & Zéro, FAKA, Lotic, Colin Self, Nana Benamer, La Kidnapping

05.07 Hommage à Marlon T. Riggs (projection), Gayfriendliness et contrôle social, Et si on quittait la ville?, Nakhane, Girlpool, First Hate, Sacred Paws, Arlo Parks, Fils de Venus

06.07 Towards Intimate Deviations (projection), Capital retour (projection), Ne croyez surtout pas que je hurle (projection), Les lesbiennes ne sont pas des femmes, Volumes #4: salon queer de l'édition indépendante, Devenir lesbienne: tuto sonore pour les copines, Passée la date limite, "But Gloria, You know I'm straight...", Avec la langue (atelier), Sérigraphie féministe (atelier), Appliquons-nous: spécial Loud & Proud, Une place pour chacun·e (atelier), Fatima Al Qadiri, Robert Owens, Violet, Lala & ce, Vjuan Allure, Angel-Ho, Nyokō Bokbaë, Menergy, Discoquette, Barbi(e)turix, Carbon 17

07.07 "Ne tombez pas amoureux·euses du pouvoir", Seahorse: The Dad Who Gave Birth (projection), Carte blanche au WTFF (projection), Oser se défendre (cours d'autodéfense), Loud & Wet (atelier), Unity Skateboarding, Everything Black and Yellow: Kiki Ball by Vinii Revlon

Loud & Proud 2019 dans les médias

"Pour sa troisième édition, le festival parisien revient conquérir la Gaîté Lyrique, et nos cœurs par la même occasion." Les Inrocks

"Des premières éditions du Loud & Proud, festival queer et flamboyant, on était ressorti avec des paillettes arc-en-ciel plein les yeux et la certitude qu'un monde meilleur était possible. On y retournera cette année pour soutenir ce festival." Glamour

"S'interroger sur la représentation des femmes et des minorités sexuelles dans la culture, tel est le fil rouge de ce festival queer qui rime avec bienveillance et empowerment." Telerama

Ils en ont parlé:

Les Inrocks, Cosmopolitan, Troiscouleurs, Tsugi, Glamour, L'Obs, Trax, France 2 (JT), ELLE, Libération, AFP, Arte (Tracks), Telerama, Stylist, le JDD, Le Bonbon, France Inter, Radio Nova, Grazia, France Culture, Numéro....

© Boris Camaca

Paris Electronic Week 2019
25-29.09.19

À mi-chemin entre un salon professionnel et un festival, la Paris Electronic Week développe une programmation pluridisciplinaire dédiée aux musiques et cultures électroniques. Celle qu'on surnomme la "PEW" revient à la Gaîté Lyrique, avec en journée un programme de rencontres professionnelles, et en soirée, pléthore de fêtes et d'invitations à la découverte dans tout Paris.

26-27.09.19 Workshops

26-27.09.19 Conférences

27.09.19 Masterclass

Nuit Blanche 2019: carte blanche au Gray Area de San Francisco
05.10.2019

Dans le cadre de la Nuit Blanche, nous donnons carte blanche au Gray Area de San Francisco qui transforme la Gaîté Lyrique en un dancefloor à 360° grâce à trois lives audiovisuels d'artistes de la scène locale de musique électronique.

05.10 Nuit blanche 2019: Carte blanche au Gray Area de San Francisco

Nuit Blanche 2019 dans les médias

"De 23h à 3h, la Gaîté Lyrique donne carte blanche à Gray Area, centre d'art dédié à l'art et aux technologies de San Francisco. On a hâte."
Le Bonbon

"Cette soirée s'annonce assez folle, vous auriez tort de ne pas tenter l'expérience, d'autant plus qu'elle sera totalement gratuite!" Time Out

"La plus électronique. Des lives exigeants aussi bien visuels que musicaux." À Nous Paris

Ils en ont parlé:

Le Bonbon, Time Out, Trax magazine, Vanity Fair, Le Journal des Arts, A NOUS PARIS, France Culture...

Arte Concert Festival 2019
11-13.10.2019

Pour sa quatrième édition, ARTE Concert Festival fait évoluer son concept. Il propose trois soirées inédites, gratuites sur réservation: un format rap "Dans Le Club" avec Ärsenik, un format intimiste avec la venue exceptionnelle d'Iggy Pop, et un format déambulatoire avec Foals en tête d'affiche.

11.10 Dans Le Club: Ärsenik, Denzo, Retro X, 404Billy

12.10 Iggy Pop, Helena Deland

13.10 Foals, ALA.NI, Toh Imago La Jungle

Arte Concert Festival 2019 dans les médias

"Une occasion unique et gratuite de découvrir cette bête de scène qui s'affiche toujours fièrement torse nu dans son pantalon moulant. L'entrée à ce concert très privé se fera uniquement sur invitations. Free, Iggy Pop, Caroline/Universal."
Cnews

"Iggy Pop, en liberté à la Gaîté Lyrique. L'iguane, très impliqué, a choisi lui-même de se produire dans l'écrin exceptionnel que constitue le foyer de la Gaîté lyrique, à Paris, classé à l'inventaire des monuments historiques." Le Figaro

"Pour sa 4e édition, ce festival revient sur ses terres, la Gaîté Lyrique, et réinvestit ses espaces dédiés aux arts numériques. La preuve par trois avec une soirée consacrée au hip-hop «Dans le club» mais aussi la présence d'Iggy Pop, venu présenter son nouvel album, Free, avant de laisser place aux Anglais de Foals et au set hypno de Toh Imago. Electrique, forcément." Grazia

"Arte Concert Festival Pour sa quatrième édition (entièrement gratuite sur réservation), l'Arte Concert Festival frappe fort. [...] Pour couronner le tout, Iggy Pop donnera un unique concert parisien samedi 12 octobre dans le foyer historique de La Gaîté Lyrique." Les Inrocks

"Le week-end qui arrive sera bouillant à La Gaîté Lyrique. Arte Concert y prend ses quartiers pour trois soirées musicales qui s'annoncent inoubliables." Konbini

Ils en ont parlé:

AFP, Le Figaro, CNEWS, Les Inrocks, Grazia, France Inter, Marianne, Stylist, Konbini, Franceinfo, Rolling Stone, Le Bonbon, Arte journal...

© Dan Taylor / Heisenberg Media

Paris Podcast Festival 2019 18-20.10.19

Le Paris Podcast Festival est le premier festival dédié au podcast natif français et francophone. Trois jours de rencontres avec des podcasteurs et podcasteuses, d'écoutes en avant-première, d'enregistrements publics, d'ateliers, de masterclasses et de compétition officielle.

18.10 Programme du vendredi: Débats, Ateliers, Sessions d'écoute, Cérémonie d'ouverture

19.10 Programme du samedi: Masterclasses, Sessions d'écoute, Rencontres, Enregistrements publics, Outremondes, villes invisibles et jardins secrets, Le podcast des Outremondes

20.10 Programme du dimanche: Masterclasses, Sessions d'écoute, Rencontres, Enregistrements publics, Cérémonie de clôture

Paris Podcast Festival 2019 dans les médias

"Master class, écoutes, rencontres, ateliers... Pour sa 2e édition, le festival parisien consacré au podcast natif réserve un programme riche." Télérama

"Véritable phénomène culturel, les podcasts ont désormais leur festival. Ca se passe aujourd'hui à La Gaîté Lyrique. Pour cette deuxième édition, on vient ouvrir grand les oreilles et découvrir ce qui se fait de mieux dans la création de contenus sonores." Le Parisien

"La deuxième édition du Paris Podcast Festival ouvre ses portes le 18 octobre pour trois jours d'échanges. Rencontre avec son cofondateur, le professeur de philosophie Thibault de Saint Maurice, chroniqueur sur France Inter et auditeur passionné." Le Monde

"Le Paris Podcast festival consacré à la création audio, vous promet de bonnes histoires plein les oreilles." Le JDD

Ils en ont parlé:

Madame Figaro, ELLE, Stratégies, AFP, Télérama, Usbek & Rica, 20 minutes, La Croix, Libération, JDD, Le Parisien, Les Echos, Time Out, Challenges, Le Monde, Libération, L'Obs, Grazia...

© DR

2.3 Temps forts

Exposition *The Glass Room* Expérience

30.11.18–03.03.19

Cette exposition révèle ce qui se joue derrière nos écrans en donnant à voir les acteur·rice·s 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.

Exposition *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.

Programmation associée *Behind The Game*

10, 16 & 23.01 Les rencontres métiers du jeu vidéo

15.01 Dans la fabrique d'un monde virtuel

23.01 Go Smell The Grass!

30.01 Du storytelling à l'émergent drama : quand la narration fait sa révolution

Exposition *Fluence*

06–17.02.19

Inspirée de l'image d'un dégât des eaux, *Fluence* est une installation qui évoque l'insalubrité numérique à laquelle tout le monde est exposé. La fuite se développe selon la quantité de données captées aux alentours.

© Rachel Runswick

Exposition Computer Grrrls
14.03.19–14.07.19

Et si les ordinateurs étaient des ordinateuses ? *Computer Grrrls* donne la parole à vingt-trois artistes et collectifs internationaux qui remettent en cause les récits dominants sur les technologies. Elles exhumant le rôle méconnu des femmes dès les origines de l'informatique. Elles décodent et recodent les 0 et les 1 et tracent des lignes de fuite vers des imaginaires moins stéréotypés.

Programmation associée *Computer Grrrls*

16.03 Native Session x Computer Grrrls, Les femmes qui ont fait internet!, Des computers girls aux computer boys (table ronde) Carte blanche à Barbi(e)turix: Aïsha Devi, Léonie Pernet, Flore, Rag & Raptor, Méryll Ampe

17.03 Une femme disparaît: des "demoiselles du téléphone" aux assistantes personnelles (projection), Le fantôme de l'opératrice

13 & 24.04, 11 & 25.05, 06.06 Visite point de vue de *Computer Grrrls*

18.04 Conférence sur Ada Lovelace, T.I.N.A. - There Is No Alternative

19.04 Génération Proteus

20.04 Grrrls Tech Zine fair, L'intelligence artificielle est-elle sexiste? (table ronde), Wikifémia (performance), Lectures croisées, Carte blanche à Comme Nous Brûlons: Gazelle Twin, Rkss, Hante, Kriztkom

18.05 Somatologies - possibles bodies, (la peau?) (installation-performance), Planningtorock présente Powerhouse

19.05 Cyborgs, sexbots et tulpas (conférence)

14.06 Trans Black Resistance (conférence)

15.06 Autodéfense contre les nuisances technologiques, Monstres, mutants, cyborgs, chiens, hommes, bienvenus!, Carte blanche à Dame Electric: Karen Gwyer, Gudrun Gut, Dorit Chrysler interprète Laurie Spiegel

15 & 16.06 Les sans pagEs #15 Thème: Afrocyberféminismes

16.06 Création d'objets DIY pour lutter contre les douleurs technologiques

21.06 Fête de la musique x Computer Grrrls: Maud Geffray, Cherry B Diamond, RKSS, Dustina

26.06 Computer Grrrls x Macki Music Festival: Caterina Barbieri, SKY H1, Laurel Halo

Computer Grrrls dans les médias

"L'exposition "Computer Grrrls" tombe à pic [...] Instructif, déconcertant, et désopilant".
M Le magazine du Monde

"L'exposition "Computer Grrrls" à Paris bouleverse les a priori et met brillamment en avant la participation des femmes au développement des technologies informatiques sur les trente dernières années." Telerama

Ils en ont parlé:

Libération, Le Figaro, M le Magazine du Monde, Mediapart, Vanity Fair, L'Humanité, La Croix, France Inter, France Culture, CNEWS matin, Stylist, Usbek & Rica, Society, Grazia, Les Inrocks, Beaux Arts magazine, Telerama, Marie Claire, Le Bonbon, Arte (Tracks)...

© Absolt

© DR

2.4 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.

26.10 United States Of Africa Ball III

Les Balls dans les médias

"Le voguing est en vogue à Paris cet hiver, mais pas seulement cette année car cela fait déjà plusieurs années que La Gaîté Lyrique propose ces sortes de spectacles, on dit des "balls": performance battle de danse voguing." Les Carnets de La Création, France Culture

*Ils en ont parlé:
France Culture, Brain magazine, MAD (Le Figaro),
Viceland, Time Out, Numéro, 20 minutes, Trax,
Mixmag, Les Inrocks, Radio Nova, Paris Première...*

© Teddy Morelec / La Clef

2.5 Musiques

Avec l'explosion d'Internet, le XXIe siècle a marqué la fin des chapelles musicales. Un virage radical que nous avons choisi de prendre dès l'ouverture, en choisissant d'accueillir des artistes n'ayant pas peur des rencontres et des mélanges: métal et expérimental, chants japonais et electro, pop et trap. La musique s'émancipe et devient dorénavant une expérience que nous mettons en scène au travers de notre programmation. Il est temps de faire la part belle aux artistes émergent-e-s et à ceux qui les inspirent. Nouveauté cette année, le format résidence introduit par Kiddy Smile, venu terminer sur la scène de la Gaîté sa tournée internationale. Un format que nous avons souhaité perpétuer en 2020.

24.01 Fred Pallem & Le Sacre du Tympan, Théo Ceccaldi, Christophe Monnot, Orchestre, Wildmimi, DJ set: Elzo Durt

25.01 Léonie Pernet, Krivers

30.01 OK KID

31.01 Deena Abdelwahed (Khonnar live set), M.E.S.H

02.02 The Residents

02.02 Initiation au Human Beatbox

06.02 Hot 8 Brass Band, Cap To Nola

08.02 Nemir, Gros Mo

09.02 S.Pri Noir

20.02 Nicola Cruz, DJ Lycox

22.02 Maggie Rogers, MallRat

07.03 Scratch Massive, Torb

08.03 NAO, Jamie Isaac

20.03 Blow, Macadam Crocodile

22.03 Crystal Fighters, Cassia

25.03 Concert privé NRJ: Angèle, Eddy de Pretto, Clara Luciani

31.03 Sunn O))) - Séance d'écoute de "Life Metal"

05.04 RENDEZ VOUS, QUAL

06 & 07.04 Molécule -22.7°C en live à 360°

09.04 Aloïse Sauvage, Dame Civil

12.04 Arctic Superstar Polar Festival

12.04 There's Always a Next Season Polar Festival

16.04 Suzane, Andriamad

17.04 Apparat, Káryyn

23.04 Irène Dréssel, KHNG KHAN

25.04 Sophie Hunger, CORPS

28.04 Maya Dunietz joue Emahoy Tsegué, Maryam Guèbrou

30.04 Kekra, AZF, Simo Cell B2B Low Jack, Good Dirty Sound, Surprise guest: Red Bull Music - Soirée d'ouverture Red Bull Studios

04.05 Trax Convention, Everybody in the Place: an Incomplete History of Britain 1984-1992

07.05 La Fine Équipe, Fakear, Madjo, Mr J. Medeiros, Sara Lugo, Plage 84

09.05 Soichi Terada x Kuniyuki Takahashi x Sauce81, Hugo LX Japan Connection Festival

10.05 Satoshi Tomiie, Dip In The Pool Japan Connection Festival

11.05 Kuniyuki x Joe Claussell x Fumio Itabashi, Toshio Matsuura Japan Connection Festival

15.05 Laylow

24.05 Beak>, TVAM

27.05 Carly Rae Jepsen, Daya

28.05 Pépite, SAGE

29.05 Salut c'est cool, Suzane, Dampa par Société Ricard Live Music

19.06 Stephen Malkmus & The Jicks, Michelle Blades

13.09 Dans Le Club: Oxmo Puccino, Seth Gueko, Aloïse Sauvage, Surprise Guests

19.09 Lancement du Prix Société Ricard Live Music

20.09 Toronto, Paris: nouvelles scènes musicales et circuits de diffusion DIY

20.09 Snoh Aalegra, Baby Rose

25.09 Jeff Mills, Anthony Linell & Ali M. Demirel, Kangding Ray dans le cadre des Veillées électroniques - Veillée #1

26.09 Monolake, Peder Mannerfelt, Murcof & Malo dans le cadre des Veillées électroniques

28.09 YANG LI - Greatest Hits: Automatic Show II - SS20 Feat. The Jesus and Mary Chain

03.10 Nusky, Dante Sito

23.10 Portico Quartet, Degree

24.10 Top 100 du Prix SRLM

24.10 Las Aves, 1ère partie

25.10 Adam Green, Jackie Cohen

30.10 Girl In Red, Isaac Dunbar

06.11 Jay-Jay Johanson, Emilie Zoé

16.11 Camelia Jordana, Amalyah

21.11 Ruel, Destiny Rogers

22 & 23.11 Gaîté Lyrique x Kiddy Smile - One Trick Pony: Final Shows, Crystal Murray

27.11 Alice Phoebe Lou, Salami Rose Joe Louis

28.11 Top 10 du Prix SRLM

28.11 Chaton, 1ère partie

30.11 Marathon!: Max Cooper, Donato Dozzy, Terry Riley, "Drumming" de Steve Reich, "Music For Airports" de Brian Eno, Apollo Noir, Récital de marimbas

06.12 Muddy Monk, Lonely Band

07.12 KOKOKO!, Nyokō Bokbaë

10.12 Amnesty International: concert de Kazy Lambist, Justine Mauvin, Julien Granel

12.12 Beatmakers: à la rencontre des artisans du son et des faiseurs de tubes

13.12 CTRFCN, Laake

20.12 Chilla, Naë

Les concerts de la Gaîté Lyrique dans les médias

La programmation "concerts" très variée en termes de styles musicaux de La Gaîté Lyrique permet de toucher tous types de presse musicale et grand public. Les médias soulignent la plupart du temps le côté avant-gardiste, défricheur et culte des artistes programmé-e-s. Un concert à la Gaîté Lyrique est souvent la première date parisienne et/ou première de leur tournée pour des artistes d'avant-garde qui bénéficient de la capacité à taille humaine de la salle et du prestige du lieu.

"Vous aimez la techno ? Branchez-vous sur France Inter ce matin à 9 h. Dans Boomerang, en effet, Augustin Trapenard reçoit le mythique Jeff Mills, l'un des pionniers de la musique techno outre-Atlantique. Si vous êtes fan, sachez qu'il sera en concert à Paris à La Gaîté Lyrique ce mercredi." France Inter

"La chanteuse de rap Chila qui présente son nouvel album "Moon". Elle sera en concert à la Gaîté-Lyrique à Paris le 20 décembre." Soir 3 / France 3

"AUJOURD'HUI, c'est le dernier soir où les voir. Salut c'est cool (lauréat 2019 du prix Société Ricard Live Music), Suzane et Dampa sont en concert à la Gaîté Lyrique (3 bis, rue Papin, IIIe) pour conclure la tournée Société Ricard Live Music. Le nombre de places étant limité, il est conseillé de réserver en avance." Le Parisien

"Clara Luciani: "Un concert à la Gaîté lyrique complet, puis une Cigale remplie, puis un disque d'or, tous les festivals d'été puis trois Olympia, ce que je n'aurais jamais imaginé au départ."" Le Parisien

"À quelques heures d'un concert événement à la Gaîté lyrique parisienne, nous avons rencontré le producteur allemand pour qu'il nous parle de ce nouveau venu, pour lequel il ressent une certaine fierté." Le Bonbon (couverture)

"Sophie Hunger. [...] Et quand on connaît l'aisance scénique de la jeune femme, nommée aux César pour sa B.O. du film d'animation "Ma vie de courgette" en 2016, on est en droit d'attendre un concert plein d'intensité." Télérama

"Suzanne. un premier EP à découvrir d'urgence. F.T. «SUZANE» (Wagram). En concert le 16 avril à la Gaîté lyrique, Paris-3e." ELLE

"Pépîte. Après deux EP à succès» des singles entêtants et des concerts à guichets fermés, Thomas Darmon et Édouard Perrin, qui forment un duo résolument pop» signent ce mois-ci leur premier album, Virages » ode à la nuit et au voyage, à Paris et à la plage, à l'amour triste et à la nostalgie. Un petit bijou. En concert le 28 mai à la Gaîté lyrique." Le Bonbon

"[TT] Molécule en concert le 7 avril à La Gaîté Lyrique." Télérama

"Aloise Sauvage sortira «Jimmy», un mini-album 5 titres, le 22 mars, et donnera un concert événement à la Gaîté lyrique, à Paris, le 9 avril." Le Parisien

"Léonie Pernet, le 25 janvier à La Gaîté Lyrique, Paris. Elle a été une des révélations électro de 2018 avec la sortie de Crave en septembre." Le Figaro

"The Residents. Légende de l'underground américain, ce groupe d'avant-garde, qui remettait l'étrange et l'art abstrait au cœur de sa musique, viendra donner un concert exceptionnel à la Gaîté Lyrique, à Paris." Rolling Stone

Ils en ont parlé :
AFP, Libération, Le Monde, Le Figaro, Télérama, Les Inrockuptibles, Le Parisien, Le JDD, RollingStone, Elle, Grazia, L'Obs, France 2, France 3, Arte, France Inter, radio Nova, Troiscouleurs...

2.6 Capitaine futur: le programme famille de la Gaîté Lyrique

Capitaine futur est le programme famille de la Gaîté Lyrique, de 5 à 12 ans. Ce personnage imaginaire embarque depuis l'ouverture de la Gaîté Lyrique 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. Cela va des expositions, des trésors de jeux vidéos, de livres et d'applications aux spectacles "trépidants", en passant par les nouveaux ateliers hebdomadaires super-bidouille: entre science, art et culture *Do It Yourself* (à faire soi-même), ces ateliers menés par des artistes permettent d'imaginer et de faire le monde à sa manière.

Capitaine futur: Outremondes! Programme initié en septembre 2018

Poursuivant sa traversée, Capitaine futur nous a guidé·e·s en 2019 dans les Outremondes, mangroves secrètes de notre société connectée, telles qu'elles s'enlacent et se vivent en chacun de nous, sur et par nos écrans, en ligne et hors réseau.

03.01 Appli'quons-nous: Joue avec les plans
27.01 YURI (concert)
02.02 Appli'quons-nous: Joue avec les plans
16 & 17.02 F.A.M.E en famille
17.02 Synthé en famille
24.02 Comicolor (concert/projection)
26.02 Appli'quons-nous: Histoires sonores
28.02 Jouer en famille
07.03 Jouer en famille
02.03 Appli'quons-nous: Histoires sonores
05.03 Appli'quons-nous: Histoires sonores
16.03 Les femmes qui ont fait internet (conférence)
24.03 Ici et maintenant: l'atelier dansé
24.03 Ici et maintenant: le spectacle
23.04 Appli'quons-nous! métamorphalettes
28.04 Sound adventures (concert)
30.04 Appli'quons-nous! métamorphalettes
04.05 Appli'quons-nous! métamorphalettes
26.05 (((On Pa))) (concert)
08.06 Contes à paillettes
16.06 Atelier de thérémine parent-enfant:
spécial centenaire

22.06 Contes à paillettes
30.06 Tout doux! La horde
14.09 La Petite Création
15.09 Mix-monde
21.09 Contes à paillettes
21.09 Quête secrète
22.09 Touché Coulé
28.09 La Petite Création
29.09 Caracola (l'installation et le spectacle)
29.09 Mix-monde
29.09 Appli'quons-nous
05.10 La Petite Création
06.10 Touché Coulé
12.10 Contes à paillettes
12.10 Quête secrète
13.10 Mix-monde
19.10 Le podcast des Outremondes
20.10 Touché Coulé
23.10 Petites histoires en images
23.10 Appli'quons-nous
24.10 Jouer en famille
25.10 Persepolis (projection)
26.10 Quête secrète
27.10 SHTSRZYHZYHZYHZYHZYH-
ZYHZYHZYHZYHZYHTJ
27.10 Mix-monde
27.10 Appli'quons-nous
30.10 Appli'quons-nous
31.10 Jouer en famille
02.11 La Petite Création
03.11 Touché Coulé
09.11 La Petite Création
10.11 Mix-monde
16.11 Contes à paillettes
16.11 Quête secrète
17.11 L'institut d'hypothèses graphiques
17.11 Touché Coulé
17.11 Appli'quons-nous
23.11 La Petite Création
24.11 Mix-monde
30.11 Walrus, le morse qui code et décode
01.12 Touché Coulé
07.12 La Petite Création
08.12 Mix-monde
14.12 Contes à paillettes
14.12 Quête secrète
15.12 Touché Coulé
21.12 La Petite Création
22.12 Touché Coulé

Haut Les Pieds!

Parce qu'Internet a ouvert une fantastique ère d'apprentissage, la Gaîté Lyrique crée avec le collectif d'artistes (LA)HORDE la première école des danses post-Internet pour enfants: une série d'ateliers pour s'initier à des gestes inspirés par la culture web, les réseaux et les clubs.

07-09.03	Initiation à la danse Jumpstyle
07-09.03	Initiation à la danse Shuffle
08.03	Haut les pieds: Initiation aux hard-dances
09.03	Initiation à la danse Hakken
23.03	Haut les pieds: Initiation aux hard-dances
23.03	Atelier de Hard dances
25.05	Initiation à la danse électro
25.05	Atelier de danse électro
29.06	Initiation à la danse georgienne
08.09	Atelier dansé de découverte de Jumpstyle
28.09	Initiation à la danse Jumpstyle
16.11	Initiation à la danse électro

Capitaine futur dans les médias

"Difficile de choisir un atelier dans la joyeuse et bouillonnante programmation pour le jeune public de la Gaîté-Lyrique. Intitulée «Capitaine Futur», elle propose cette saison des initiations à la danse électro ou à la programmation informatique, des ateliers pour jouer en famille à des jeux vidéo ou des jeux de société, des ateliers de création sonore interactive..." Paris Mômes

"AVEC SES «CONCERTS TOUT DOUX», LA GAÏTÉ- LYRIQUE REND LES DIMANCHES DOUILLETS. Une fois par mois, le célèbre Capitaine futur, personnage emblématique de la programmation en famille de la Gaîté Lyrique, invite à ses «Concerts tout doux», des propositions originales et éclectiques de jeunes artistes qui explorent allègrement les images et les sons." Paris Mômes

Ils en ont parlé:

MILK, Paris Mômes, Beaux Arts magazine, Etapes, Que Faire à Paris, Sortir à Paris, Le Figaro, La Croix, Citizen Kid, Le Parisien...

© Vinciane Lebrun

2.7 Le Laboratoire: Recherche et expérimentation

Chaque jeudi, le Laboratoire de la Gaîté Lyrique explore les rapports entre technologies, arts et société. Notre but? Appréhender la complexité du monde contemporain et offrir une boîte à outils pour agir collectivement au quotidien. Une programmation éclectique et pointue qui s'adresse à tous les publics, curieux comme avertis.

Design Fiction Club Saison 2

Programme initié en septembre 2017

Rendez-vous mensuel proposé par What if? et ses invité·e·s pour découvrir, se rassembler, penser et pratiquer le design fiction. Le design fiction est une démarche de design qui questionne notre monde en montrant comment celui-ci peut changer.

28.02 La parole est à vous

26.03 Grand débat national, démocratie année zéro?

20.04 À contre courants

07.05 Quel(s) futur(s) pour le design fiction?

13.06 Pecha Kucha du réseau Plurality University

20.12 Design pour débattre Design Fiction Club Hors-Série

Recherches à découvert

Programme initié en septembre 2017

Le cycle "Recherches à découvert" s'intéresse aux directions que prend la recherche aujourd'hui et en dévoile les processus. Il invite régulièrement des artistes, des laboratoires et des écoles à partager leurs travaux entre les disciplines, la théorie et la pratique. À partir des croisements singuliers entre recherche et création, "Recherches à découvert" rend compte de la capacité des artistes-chercheur·euse·s à inventer des formes, à renouveler les protocoles d'exploration et à relier les savoirs pour appréhender la complexité du monde contemporain.

15.01 Recherches à découvert #10

14.03 Recherches à découvert #11

04.06 Recherches à découvert #12

New Kids on the Blockchain

15.11.18–16.05.19

Ce cycle invite chaque mois artistes, chercheur·euse·s, designer·euse·s et activistes à rendre compte des nombreux espaces de réflexion critique et de création artistique ouverts par la technologie blockchain. Cette série de rendez-vous, qui a obtenu l'aide à la diffusion du DICREAM, croise conférences, tables rondes, ateliers et performances.

24.01 Cryptopolitiques

19.02–24.03 Plantoïdes

21.02 Chaînes de distribution

21.03 Blockchain parade

21.03 Initiation à la blockchain pour les femmes

11.04 Saint Satoshi priez pour nous

11.04 Initiation à la blockchain pour les femmes

16.05 Blockchain my heart

20.06 Initiation à la blockchain pour les femmes

22.06 Bitcoin of things

22.06 Mining of BlockExchange

22.06 The Harvest projection

22–23.06 Respiratory mining installation participative

Ce qui dépend de nous

20.02–12.06.19

Ce cycle de rendez-vous multidisciplinaires propose un manuel de (sur)vie à la crise écologique à laquelle nous sommes confronté·e·s. Après une entrée en matière dans les histoires de l'Anthropocène, il décline, en invitant des artistes, des chercheur·euse·s et des activistes, les stratégies possibles pour repenser notre relation à notre environnement.

20.02 Entrée en matière: histoires et politiques de l'Anthropocène

20.03 Réparer: outils juridiques et pratiques de soin

10.04 Décoloniser la pensée et les savoirs

28.05 Cohabiter: assemblages terrestres

12.06 Vivre avec la catastrophe

16.06 Toxic Tour

Inaudible Matters

12.09–12.12.19

En collaboration avec le Goethe Institut.

Une absence de perception ne signifie pas une absence de son. Ce cycle de promenades, performances et conférences explore de quoi ce vide auditif serait plein, et cherche à comprendre ce qui nous échappe. Prêtons l'oreille à ce qui d'ordinaire nous échappe lors d'une déambulation sonore, dans le quartier de la Gaîté Lyrique, à l'écoute des ondes électromagnétiques. Nous accueillons aussi trois rencontres, mêlant conférences et performances, aux lisières de l'inaudible.

12.09–12.12 Electrical Walks Paris

16.10 Electrical Walks Paris avec l'artiste

24.10 Vers une observation corporelle de l'inaudible

14.11 Antenna Gods: les paysages audio de la finance

12.12 Le partage du silence

Expériences de désorientations

10.10–05.12.19

Face à l'effondrement de nos repères et au désarroi que génère la complexité des défis contemporains, comme la crise écologique, comment retrouver ses marques? Exercices collectifs, pratiques et théoriques, avec Yves Cillon et ses invité·e·s.

10.10 Désorientation-réorientation
somatique-cognitive

21.11 Désorientation-réorientation cartographique

28.11 Désorientation-réorientation sonore

Chimères scientifiques

07.11.19–02.04.20

Prenons part à un voyage dans la vie rêvée des machines, conjugué au futur antérieur. La chercheuse Fleur Hopkins propose au cours de quatre conférences de (re)découvrir un genre littéraire méconnu, le merveilleux-scientifique, en compagnie d'artistes dont l'œuvre fait écho à cet imaginaire oublié.

07.11 Machines bricolées

Le Laboratoire invité

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.

22.01 L'occupation du monde

29.01 Les tiers-lieux culturels: un nouveau modèle d'équipement pour le XXIe siècle? Débat Dauphine Culture 2019 #1

31.01 La Nuit des idées 2019: Devenirs terrestres

19.03 Penser l'effondrement à partir de l'Afrique-Monde

21.03 Les nouveaux instruments de la médiation

02.04 Soirée de lancement de la revue Soldes

03.04 Journée de l'innovation

05.04 Behind the S.C.E.N.E

25.04 Des radios libres au radio-art

26.04 Lancement national: Les furtifs, d'Alain Damasio

27.04 Journée de la biodiversité

09.05 Soirée oreilles curieuses

21.05, 11 & 25.06 Sociologie populaire des controverses

18.06 Copy Party

21 & 22.09 Visites des coulisses de la Gaîté Lyrique

09.10 Lancement de Maddyplay

02.11 LAPSE

27.11 Soirée de lancement Bulb

Le Laboratoire dans les médias

"LA BALLADE DES GENS HEUREUX. Des déambulations silencieuses à Aubervilliers avec le trompettiste américain Craig Shepard à la marche électromagnétique de la musicienne allemande Christina Kubisch à la Gaîté lyrique, les promenades sonores aiguissent l'esprit à toutes les strates du réel." Libération (double page)

"Intelligence artificielle: biaise-moi. Si l'on n'y prend garde, les systèmes d'intelligence artificielle reproduisent très fidèlement les penchants sexistes et racistes de la société. Un week-end de réflexion à la Gaîté lyrique, à Paris." Libération

Ils en ont parlé:

Le Monde, Libération, Le Figaro, France Culture, Mediapart, Télérama, l'ADN, Numerama, Usbek & Rica, Stylist...

2.8 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.

18.01 Philippe Zdar #4

14.03 Emile Haynie #5

23.04 Leslie Brathwaite #6

20.06 Bob Power #7

Le Tour du Jour

Programme mensuel initié en septembre 2015 et clôturé en juillet 2019

Ce cycle de projections mensuel, programmé par Benoît Hické (co-commissaire du festival F.A.M.E dédié aux films sur la musique), se penchait 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.

16.01 L'empire de la perfection de Julien Faraut

06.02 Barthes* de Vincent Gérard, Cédric Laty, Bernard Marcadé et Camille Zéhenne

23.03 La pyramide invisible de Armel Hostiou

17.04 Carte Blanche à Jacques Perconte

29.05 Retour à Kotelnich d'Emmanuel Carrère

26.06 Paris Stalingrad de Hind Meddeb, co-réalisé par Thim Naccache

10.07 À l'Est du Paradis de Lech Kowalski

Super-vision

Grand frère des ateliers Super-bidouille, Supervision est l'un des nouveaux venus de notre programmation. Destinées à un public scolaire, ces conférences mensuelles invitent collégien·ne·s et lycéen·ne·s à réfléchir à leur avenir au travers de notre programmation.

10.10 Le podcast, les nouvelles voix de la création

21.11 Ces algorithmes qui nous gouvernent

19.12 Être autodidacte grâce à Internet

© DR

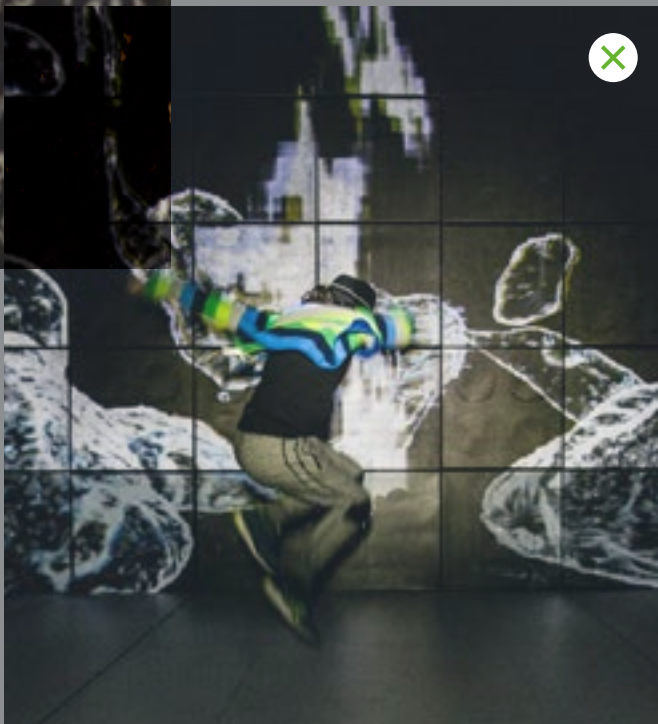
2.9 Hors les murs

© Hemy Grandroques

La Gaîté Lyrique rayonne aussi hors les murs. Un de ses grands rendez-vous de l'année 2019, l'exposition *Computer Grrrls*, est le fruit d'une collaboration européenne. C'est en effet une coproduction avec le HMKV de Dortmund (qui a accueilli l'exposition du 27 octobre 2018 au 24 février 2019) et le MU d'Eindhoven (qui a pris la suite de la Gaîté Lyrique en présentant *Computer Grrrls* du 20 juillet au 6 octobre). Les Voyages extraordinaires de Capitaine futur se sont arrêtés au Togo en 2019, avec la présentation d'une œuvre coproduite dans l'exposition *The Timid Wilderness* de Miranda Moss, sans oublier la session d'ateliers de fabrication.

Une nouveauté cette année : la Gaîté participe au projet Erasmus+ "STEAMulate your school" en collaboration avec le Centro Zaffiria en Italie, Karpos en Grèce et Edukaciniai projektai en Lituanie, qui a pour objectif d'apporter des méthodologies efficaces et innovantes en milieu scolaire pour favoriser la coopération interdisciplinaire en science, technologies, ingénierie, arts et mathématique (STEAM) en relation avec l'informatique et l'éducation aux médias.

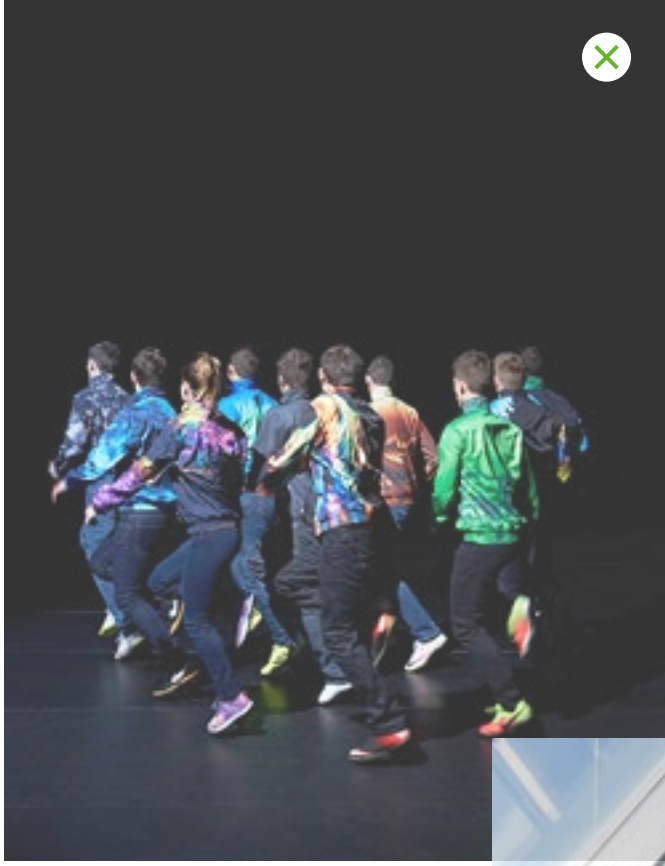

© Vinciane Lebrun

© DR

© Tom de Peyret

© DR

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.

Choisis 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 sollicités dans le cadre de sa programmation artistique ou d'action culturelle. Ces artistes sont invité-e-s en résidence et bénéficient de l'accompagnement technique et des outils techniques et technologiques qui leurs sont nécessaires.

Mix With the Masters

02.01-12.09.19

Mix with the Masters est un programme international créé en 2010 par le producteur de musique Maxime Le Guil (Melody Gardot, Camille, Justice...) et Victor Lévy-Lasne, proposant une série de formations d'une semaine (12 sessions par an) au Studio résidentiel La Fabrique à Saint-Rémy de Provence avec des producteur·rice·s et ingénieur·euse·s du son de renom. Chacune de ces masterclasses accueille une quinzaine d'ingénieur·euse·s du son, réalisateur·rice·s d'album, compositeur·trice·s, musicien·ne·s qui viennent apprendre d'un professionnel reconnu dans le domaine de la production musicale. (Formations professionnelles éligibles afdas, agefice...). Depuis 2015, Mix with the Masters propose également un abonnement en ligne proposant plus de 200 heures de tutoriels avec les plus grand·e·s producteur·rice·s.

21.09.18-14.07.19 7 sessions de rencontre sur les coulisses de la création en studio en auditorium

(LA) HORDE

01.02-31.12.19

Ce collectif développe des projets artistiques à travers la mise en scène, la réalisation de films, l'installation vidéo, la création chorégraphique et la performance. Il se consacre spécifiquement aux "dances post-Internet".

12-29.01.18 Présentation d'une installation vidéo "danse post-Internet" dans l'exposition "Lanceurs d'alerte!".

2019 École des danses post-internet : programmation et animation du cycle de danse "Haut les pieds!" avec 13 dates.

Roberte La Rousse

17.03.18-01.03.19

Roberte la Rousse est une collective qui développe des projets artistiques et critiques sur la thème : "langue française et genre". Elle a travaillé sur l'écriture du projet Wikifémia pour l'exposition *Computer Grrrls*.

13.03-14.07 Installation Wikifémia présentée dans l'exposition *Computer Grrrls*

20.04 Performance Wikifémia dans le cadre de la programmation associée de l'exposition - performance en auditorium

Studio Bruyant

27.06.17-31.12.19

Composé d'artistes, d'ingénieurs et de musiciens, Studio Bruyant crée des installations et des spectacles audiovisuels basés sur le jeu et l'interactivité. Il a créé plusieurs événements ou installations à la Gaîté Lyrique.

27.05 & 10.06.18 Multimonstres: crée ton gif animé
09.20 Conception des modules de jeu interactifs centrés sur la musique, installations pérennes

XXY (projet Datarot)

28.05-05.06.19

La compagnie XXY est une jeune compagnie créée en 2017, dont le travail s'oriente vers la création d'œuvres interdisciplinaires, mêlant théâtre, danse, arts plastiques, design, etc, dans des formes interrogeant la société contemporaine. Comme son nom l'indique, la compagnie XXY prête une attention particulière aux enjeux de genre, même s'il ne s'agit pas de sa seule thématique de travail.

Début juin 2019 Restitution publique de résidence

Fruits

23-29.09.19

Le label Fruits, monté par Cécile Lechevallier et Romain Brière, a pour objet la production, l'édition et la diffusion d'œuvres musicales et graphiques. En 2018, les chercheur·euse·s du label de musique et duo artistique Fruits sont partis mener leurs enquêtes sur le continent américain, au Mexique. Il·elle·s se sont créés une base de données visuelle et sonore. La collection fournie après un an d'investigation, il·elle·s reviennent pour nous faire voir et entendre les clapotis de rivières liquides, les cascades pétrifiées, les grands criquets des marécages, le sifflet des affuteurs de couteaux, les murmures tzotziles ou l'ondoiement des forêts.

29.09 Caracola: spectacle et installation

Compagnie La Truc

04-11.11.19

Plus qu'une compagnie, l'association La Truc est le socle du travail de Cyril Hernandez. Une colline (truc, en gascon) où il aime à prendre de la hauteur pour concevoir ses projets multiformes associant musique, théâtre, danse, arts plastiques et arts numériques. Nous avons accueilli cette compagnie en soutien à Mains d'Œuvres, chez qui elle était en résidence.

Pas de diffusion à la Gaîté lyrique - soutien avec un accueil en studio de répétition suite à leur expulsion de Mains d'Œuvres, fermé par la Mairie de St Ouen.

Manetta Berends
04.01–02.02.19

Manetta Berends est graphiste. Son travail vise à développer des outils de lecture et d'écriture numériques libres d'usage. Elle participe en tant qu'artiste invité à l'exposition *Computer Grrrls* pour son travail *Cyber/technofeminist/cross-readings*, avec l'aide du développement du DICREAM-CNC.

13.03–14.07 Installation Cyberfeminism crossreadings présentée dans l'exposition *Computer Grrrls*

Crossed Labs / Olivier Ratsi
30.01–08.02.19

Penser et utiliser le numérique dans les arts vivants ou plastiques, créer du sensible à partir de procédés low ou high tech, c'est ce qui anime Crossed Lab dans ses productions. Hybrides et transversaux par essence, les projets que nous soutenons évoluent à l'intersection de l'art, des technologies et des sciences.

Début février 2019 Restitution publique de résidence

Playtronica
02.09.19–31.01.20

Playtronica est un studio international regroupant ingénieur·euse·s, musicien·ne·s, designer·euse·s, dédié à la création d'expériences audio et au développement de nouveaux rapports entre la musique et le toucher. Dans un monde où tout devient virtuel, Playtronica redéfinit un rapport physique avec des objets du quotidien en les transformant en instruments. Le studio développe ses propres modules et utilise un kit d'outils développé par la communauté internationale de makers, lui permettant de s'adapter à tout environnement. À l'occasion de sa résidence à la Gaîté Lyrique, Playtronica a conçu Touché Coolé, une série d'ateliers musicaux interactifs dans le cadre du programme Capitaine Futur.

02.02–05.07.20 Organisation de 11 sessions des ateliers Touché Coolé à destination des enfants

Armada Production
21–25.10.19

Créée en 2001, L'Armada est une association qui développe l'imaginaire et la créativité des enfants avec des spectacles, des ateliers, des événements et une émission de radio. De quoi donner à écouter, découvrir, danser, créer... à tout âge ! Les différentes activités se complètent et se modulent entre elles pour s'adapter au mieux aux besoins de chaque structure. Si le « jeune public » est au cœur de nos projets, nos propositions ne laissent pas en reste les adultes. C'est pourquoi beaucoup d'entre elles comportent plusieurs niveaux de lecture.

01.21 Spectacle WAWA à destination du jeune public

Ici Et Maintenant
Aragorn Boulanger et Clément Debailleul
18 & 19.03.19

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. Ensemble, ils présentent le spectacle Ici et Maintenant ainsi qu'une série d'ateliers dans le cadre du Cycle Capitaine Futur.

24.03 Spectacle Ici et Maintenant: spectacle à destination du jeune public

Octave Music - Bryce et Aaron Dessner
16.12.19–31.06.20

Bryce et Aaron Dessner sont compositeurs et musiciens, membres fondateurs du groupe The National. Ils sont aussi compositeurs pour des musiques de film. Ils ont collaboré sur des formats hybrides avec des artistes de renom comme Philip Glass, Steve Reich, Alejandro González Iñárritu, Katia and Marielle Labèque, Paul Simon, Sufjan Stevens, Caroline Shaw, Johnny Greenwood, Bon Iver, Justin Peck, Kelley O'Connor and Ragnar Kjartansson and Nico Muhly.

Redbull
En résidence depuis novembre 2018

Redbull et la Gaîté Lyrique proposent un système de résidence de trois jours par semaine pour des enregistrements. Cinquante-trois artistes émergents ont été accueillis sur l'année.

3.2 Les résidences de programmation

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

Amore 01.02.17–28.02.19

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.

Chaque année en février depuis 2014 :
Programmation du festival F.A.M.E, festival de musique à l'image chaque année

Sarah Garcin 02.05.18–30.06.19

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.

21.11 Super-vision: Ces algorithmes qui nous gouvernent

20.04 Lectures croisées: création de fanzines dans le cadre de la programmation associée de l'exposition *Computer Grrrls*

23.04.20 Rdv Super-vision: Humain ++

Technopol 01.02.17–31.12.19

Technopol est l'association de défense, d'accompagnement, de professionnalisation et de promotion des cultures, des arts et des musiques électroniques. La Gaîté Lyrique accueille depuis 2016 la Paris Electronic Week organisé par Technopol.

25–29.09 Paris Electronic Week: septième édition centrée sur 40 rencontres & workshops autour de la musique électronique

Max Mollon & Welid Labidi (What If?) 07.02.18–31.12.19

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 design fiction ont eu lieu en 2018: Designer pour débattre, un design fiction à la française?, Le design fiction pour jouer, déjouer et rejouer Black Mirror, La révolution du copier/coller de l'ADN, etc.

Depuis 2017 jusqu'à juillet 2020 Design Fiction Club: Programmation de rencontres participatives autour du design spéculatif

Loud & Proud 07.01–14.07.19

Queer, féministe et intersectionnel, Loud & Proud entend questionner les rapports de domination à l'œuvre dans la société et redonner la priorité aux corps et aux identités des minorités invisibilisées grâce à une programmation de quatre jours de concerts, ateliers, conférences, performances et films.

Depuis 2015 tous les deux ans: quatre jours de festival sur les cultures queer centré sur des concerts, rencontres, ateliers

Hypercube 23.09–31.12.19

L'HYPERCUBE – BANLIEUE DU TURFU explore la banlieue du futur par le design, la fiction et les imaginaires. Son fondateur Makan Fofana collabore avec What If dans le cadre du cycle sur le Design Fiction Club.

À partir d'avril 2020: Participation à la troisième saison du Design fiction Club

Matthieu Duperrex: Urbain, Trop Urbain
27.05–06.06.19

Philosophe de formation, ayant exercé pendant dix ans le métier de journaliste et d'ingénieur d'études dans une agence d'édition déléguée, Matthieu Duperrex est Directeur Artistique du collectif Urbain, trop urbain, qu'il fonde en 2010 avec Claire Dutrait. Il inscrit l'ensemble de sa démarche artistique dans l'intermédialité et formule des projets au long cours, de formats d'expression pluriels, écritures web et papier, livre numérique, vidéo, photographie, performance. Matthieu Duperrex est avant tout un enquêteur des milieux anthropisés, défendant une posture proche de la recherche en sciences humaines par son sens du terrain, mais résolument profane par la méthode et la subjectivité engagées. À partir de son travail doctoral (thèse Arcadies altérées. Territoires de l'enquête et vocation de l'art en Anthropocène) et de son livre Mississippi Riverbook à paraître chez Wildproject, il travaille une conférence-performance sur l'idée de féralité et du paysage féral dans l'art. Cette conférence-performance aura lieu en Auditorium, et mêlera voix, texte, vidéos, sons, objets.

04.06 Recherches à découvert #12 Exploration du paysage féral de Matthieu Duperrex

Xam Xam
14.07.19–31.12.20

XAM XAM est une association dédiée à l'étude, la critique et la diffusion du travail d'artistes contemporains issus du continent africain et de ses diasporas dont le travail questionne les nouvelles technologies et la culture post internet. Elle développe notamment des missions de curation artistique pour des expositions et ateliers (notamment le cycle Afrocyberféminismes accueilli par La Gaîté Lyrique depuis 2018), mais aussi des projets d'édition.

2021 cycle de rencontres en écho à son exposition sur les imaginaires numériques en Afrique qui aura lieu en 2021 au Lieu Unique dans le cadre de la saison Africa 2020 (reportée en 2021 à cause du Covid-19)

Paul Mougéot
04.02–30.06.19

Paul Mougéot est fondateur et responsable du projet "Le Grand Paris de la Scène" qui a pour vocation de réunir les réseaux professionnels, les lieux de diffusion et de pratique musicale et les acteurs culturels métropolitains autour du soutien à la jeune création musicale du Grand Paris.

Collaboration avec la Gaîté Lyrique dans le cadre du Tremplin musical du Grand Paris Express: La Grande Party (reporté à 2021)

Marc Mantelin
En résidence depuis le 02.09.19

Marc Mantelin est designer graphique et réalisateur. Spécialisé dans le motion design, il explore les procédés cinétiques du dessin de lettre et confectionne des alphabets vivants à l'aide de logiciels génératifs. Le projet Rêve de lettres est un terrain d'expérimentation dédié aux jeux optiques et à l'étude du processus de lecture. Ses recherches s'appliquent particulièrement à la conception de systèmes d'identité en mouvement et au title design. Marc apprécie le processus de travail collaboratif et développe des projets avec des artistes et des designers.

Ateliers organisés: Lettres vivantes! Selfies extra-terrestres! Graffitis virtuels! dans le cadre des Ateliers Super-bidouille de Capitaine futur

Paris Podcast Festival
02.05–31.10.19

Réunissant le plus largement possible tous les acteurs de ce nouveau paysage médiatique, le Paris Podcast Festival souhaite s'imposer comme le rendez-vous de la culture podcast en proposant un événement culturel grand public visant à mettre en avant la création originale de podcast natifs de langue française. Au programme: des avant-premières de podcasts inédits, des enregistrements publics, des rencontres avec des podcasteurs, des ateliers, des conférences, des masterclass et une grande compétition officielle récompensant les meilleurs podcasts de la saison passée.

18 & 20.10.19 Programmation de la troisième édition du Paris Podcast Festival

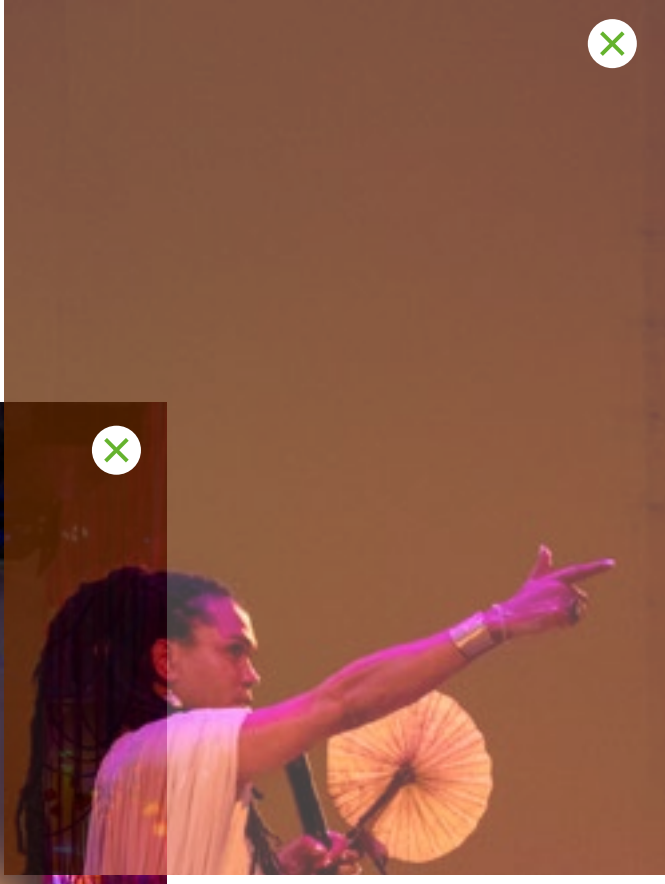
3.3 Travail partagé

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.

© Vinciane Lebrun

© DR

© Pierre Lapin

4. L'action culturelle et la médiation

Dans un contexte d'hyper connexion, toute la connaissance humaine est à portée de clics, institutions, éducateur·rice·s, parents perdent le monopole du savoir, confronté·e·s à cette génération de « digital native » connectée en permanence, qui peut accéder à l'information, partout, tout le temps. La posture de sachant est plus que jamais à réinventer à l'aune de celle de médiateur·rice.

La Gaîté Lyrique se donne pour ambition de permettre aux publics de se forger une culture numérique, d'explorer et de décrypter les usages des nouvelles technologies, de comprendre, imaginer et maîtriser le monde de demain, en leur donnant accès aux outils de création numérique d'aujourd'hui : de la musique 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. Son programme d'action culturelle vise à penser chaque projet comme un petit laboratoire, une expérience sensible qui invite les participant·e·s dans un rapport créatif et joyeux aux cultures numériques, à développer le goût pour l'innovation et la création.

4.1 Inventer des projets avec les enseignant·e·s

La Gaîté Lyrique propose aux élèves et aux enseignant·e·s de venir faire l'expérience de pratiques artistiques nées grâce aux nouvelles technologies, en leur donnant accès aux outils de création numérique d'aujourd'hui avec à cœur de favoriser *l'empowerment* de l'individu et du groupe. Ce faisant, la Gaîté Lyrique cherche à provoquer la curiosité des élèves, leur imagination, leur émerveillement, solliciter chez eux de nombreuses intelligences, et faire naître des vocations. Ces moments de dialogues, concrets et réels, multiplient les occasions de « dé clic ». Ils permettent de dramatiser le savoir et de faire en sorte de toujours placer celui·le qui cherche à comprendre, non en simple spectateur·rice d'un savoir présenté, « exposé » mais comme un·e acteur·rice, constructeur·rice de son propre savoir. Dans cette démarche, avec les enseignant·e·s, souvent fidèles et engagé·e·s, et en répondant à leurs enjeux pédagogiques, l'équipe d'action culturelle développe chaque année des projets allant de l'élémentaire à l'enseignement supérieur. En 2019, ce sont 510 élèves qui ont participé à un projet d'éducation artistique et culturelle sur l'année. Les établissements partenaires viennent de toutes l'Île-de-France, et plus particulièrement des 19e et 20e arrondissements et de la Seine-Saint-Denis. Depuis plusieurs années, les projets font l'objet d'un temps fort en fin d'année scolaire, le Festival Ateliers Partagés, qui permet de rendre compte du travail mené et de placer les participant·e·s dans une posture active et de partage. En 2019, La Gaîté Lyrique a également accueilli plus de 6000 visiteur·euse·s scolaires dont 3 500 pour les expositions *Computer Grrrls* et *Behind the game*. À noter aussi, une particularité cette année : la mise en place d'un nouveau format dédié aux collégien·ne·s et lycéen·ne·s, les masterclasses Super-vision.

Elémentaire : Raconter des histoires transmedia

La Gaîté Lyrique développe des projets dès l'école primaire. En 2019, deux projets autour de la narration sont imaginés. Un parcours de découverte des cultures numériques lié à Capitaine futur amène une classe de CP de l'école élémentaire de Belleville (20e) à créer des livres tactiles et sonores mais aussi une série de boîtes tactiles conçues autour de la thématique des cinq sens. L'artiste Dorothee Arnaud, dans le cadre des TAP (temps d'aménagement périscolaire) et financés par la Ville de Paris à l'école primaire Vaucanson, invite les enfants à écrire une histoire dont il·elle·s sont les héro·ïne·s en utilisant le logiciel libre Twine, autour de la place des écrans et des nouvelles technologies.

Collège : Explorer les arts pour prendre la parole

La Gaîté Lyrique coordonne des projets d'action culturelle au collège 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. Grâce aux projets développés avec les enseignant·e·s, les élèves explorent les disciplines artistiques pour raconter leur vision du monde.

Par exemple, en 2019, dans le cadre du programme "Art pour grandir" de la Mairie de Paris, une résidence de l'artiste Olivier Forest, co-commissaire du festival F.A.M.E à la Gaîté Lyrique, a été mise en place avec le collège Jean Perrin (20e) avec une classe de troisième et une classe d'UP2A-Unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants. Avec 60 heures d'intervention, les élèves ont imaginé et construit une série de podcasts autour de la place des femmes, en lien avec l'exposition *Computer Grrrls*. Au collège Verlaine (12e), une classe de 6e a réalisé un projet sur le "Design Fiction" dans le cadre d'une classe à PAC. Au collège Jean-Pierre Timbaud (Bobigny), grâce au dispositif Parcours d'Education aux regards du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis, des élèves de troisième organisés en classe "coopérative" ont travaillé de façon autonome, aussi bien dans l'organisation que dans la pratique, à la réalisation d'un journal sur le sexisme intitulé CHÉPA avec la designeuse graphique Sarah Garcin. Prenant comme point de départ l'exposition *Computer Grrrls*, les élèves ont pris en charge de A à Z la réalisation du journal grâce au logiciel libre Do-Doc. Des projets ont également été développés avec les collèges Edouard Pailleron (19e) et Claude Debussy (Aulnay-sous-Bois).

Lycée : S'approprier les technologies à l'occasion de Computer Grrrls

En 2019, La Gaîté Lyrique présente un projet ambitieux en partenariat avec la Région Île-de-France dans le cadre du dispositif "Aide régionale à l'éducation artistique et culturelle dans les lycées et les CFA - Actions ponctuelles d'éducation artistique et culturelle". Ce projet intitulé DO IT TOGETHER: REAPPROPRIATION DES TECHNOLOGIES regroupe 3 lycées d'Île-de-France, avec deux classes concernées dans chaque établissement, soit environ 130 élèves pour 90h d'interventions. Les participant·e·s travaillent sur la place des minorités dans les cultures numériques et plus particulièrement celles des femmes en écho à l'exposition *Computer Grrrls*. En complément d'un parcours commun de spectateur à la Gaîté Lyrique, chaque classe a une dominante, une classe création et une classe média-documentation, et travaille avec un·e artiste. Au Lycée Suger (Saint-Denis), les élèves créent des vidéos autour de l'avatar, une identité numérique à plusieurs figures de l'informatique présentées dans l'exposition et un ensemble de courts-métrages futuristes imaginant les futurs usages de la technologie en 2200 avec l'artiste Sarah Garcin. Au Lycée Saint Exupéry (Créteil), les élèves travaillent sur la question "se situer dans le monde" avec Louise Druhle, artiste programmée dans l'exposition, et produisent un projet en deux volets : une production plastique libre suivie d'une version numérique dialoguant avec le projet, les initiant ainsi aux langages informatiques CSS, HTML et JavaScript. Au Lycée Abbé Grégoire (3e), Anne Laforet, artiste du collectif Roberte la Rousse, invite les élèves à créer trois jeux qui permettent d'appréhender Wikipedia et les technologies par l'écriture.

Enseignement supérieur : Se professionnaliser par la création

La Gaîté Lyrique est incontestablement le lieu culturel des jeunes à Paris. Plus de 45% des publics ont moins de 30 ans et les élèves/étudiant·e·s représentent 22,5 % de la fréquentation. Afin de favoriser la présence des étudiant·e·s dans ses murs, la Gaîté Lyrique a développé des partenariats avec des billetteries étudiantes et les bureaux des étudiant·e·s de différents établissements d'enseignement supérieur pour des tarifs privilégiés, mais également pour des accueils de cours ou pour des recherches documentaires au Centre de ressources (Science Po, Service culturel de Paris 3 et Paris 13, CELSA, Paris Malaquais, Dauphine Culture, ESSEC, billetterie Cultures au quai, Ecole Estienne, ENSAMAA, Paris 8 ...). Par ailleurs, en 2019, des projets sont développés avec de nombreuses écoles supérieures et universités (École Estienne DSAA, Simplon, Université Paris 8, Université Paris 3, Ecole THOT ...). Par exemple, les étudiant·e·s de l'École Estienne formé·e·s en quatre collectifs de designer.euse.s, ont travaillé sur leurs projets de diplôme en partenariat avec les artistes résident·e·s de la Gaîté. Quatre thèmes ont été choisis : la science citoyenne (avec Sarah Garcin), la notion de mémoire et d'intelligence artificielle (avec Max Mollon), les nouvelles narrations (avec Studio Bruyant) et danse et textiles connectés (avec (LA)HORDE). Aussi, pendant toute la durée de F.A.M.E, le festival de films sur la musique, des élèves du Master Culture et Communication de l'Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis ont pris les commandes de la F.A.M.E TV pour couvrir, chaque jour en vidéo, cet événement culturel. Dans le cadre du parcours "Livre, écrits, BD et supports numériques" du Master Médiation Culturelle de Paris 3, le cours "Tablettes et médiation" a permis aux étudiant·e·s de découvrir la richesse de l'offre sur tablette pour enfants et d'expérimenter des dispositifs de médiation culturelle en s'appuyant sur l'exemple des ateliers "Appli'quons-nous!" organisés par la Gaîté Lyrique.

Super-vision : Un nouveau format pour les collégien·ne·s et lycéen·ne·s

Pour compléter les parcours de spectateurs des collèges et lycées, la Gaîté Lyrique invente en 2019 le programme Super-vision, un cycle de rencontres/masterclass gratuites qui leur est destiné. Une fois par mois, collégien·ne·s et lycéen·ne·s rencontrent un·e artiste de la programmation. Brassant autant les thématiques du podcast que du vlogging ou celles des algorithmes, Super-vision invite les prochaines générations à poser un regard connecté, différent et créatif sur un futur que nous souhaitons plus que jamais désirable. Chaque rendez-vous permet d'accueillir environ 120 élèves.

Former les enseignant·e·s

En partenariat avec les rectorats de Paris, Créteil et Versailles, dans le cadre du plan académique de formation, la Gaîté Lyrique imagine des formations disciplinaires ou transversales pour les enseignant·e·s du premier et second degrés. A titre d'exemple, la Gaîté Lyrique a co-construit deux formations pour l'académie de Créteil : l'une transversale "Masculin Féminin, les stéréotypes à l'épreuve des arts" autour de l'exposition *Computer Grrrls*, l'autre disciplinaire "Danse et engagements" pour apporter un éclairage sur des danses méconnues et leurs contextes comme le vlogging ou les danses dites "post-internet". En tout 3 journées de formations ont été co construites et ont touchées 105 enseignant·e·s.

4.2 Diversifier l'adresse aux familles

S'adresser aux familles en développant une offre d'action culturelle orientée enfant répond à deux enjeux: l'éducation artistique dès le plus jeunes âges mais aussi l'accessibilité, car en venant avec leurs enfants, les parents passent parfois la porte de la Gaîté Lyrique pour la première fois. Ainsi, dans le cadre du programme Capitaine Futur déjà très identifié, il s'agit de proposer des formats complémentaires, comme autant de portes d'entrée sur le projet de la Gaîté Lyrique. L'étude des publics vient confirmer l'attente des familles et l'opportunité en termes de développement et de la diversification de la fréquentation.

Faire des trucs avec Super-bidouille, un nouveau rendez-vous

A l'automne 2019, une nouvelle offre d'ateliers pour enfants est développée par la Gaîté Lyrique. Chaque week-end, les samedis et dimanches, les enfants découvrent et expérimentent une nouvelle facette des cultures post internet: sérigraphie, musique assistée par ordinateur, podcast, code créatif...

Résidence de création d'ateliers pour enfants

A l'occasion de la mise en place du programme Super-bidouille, une résidence de création d'ateliers Capitaine futur est inaugurée en 2019. Au sein de la Gaîté Lyrique, Playtronica, premier collectif à bénéficier de cette résidence, développe ainsi une activité jeune public originale: Touché coolé, atelier de création sonore interactive proposé treize fois.

Les ateliers du Centre de Ressources

Le Centre de Ressources est aussi le lieu de la découverte et de la pratique, notamment du jeu vidéo. Le rendez-vous Jouer en famille permet, en présence d'un médiateur, de faire partager aux enfants et aux adultes des applications sur tablettes, des jeux vidéo ou de société pour vivre un moment privilégié en famille, ludique et numérique. Chaque semaine, les ateliers Appliquons-nous! titillent l'imaginaire des petit·e·s et des grand·e·s, aiguisent le sens critique et imaginent des relations plus créatives aux écrans en dialogue avec des livres, des jeux, des extraits de films ou des activités plastiques et scientifiques.

© Dan Taylor / Heisenberg Media

4.3 Favoriser l'accès de tou.te.s à la culture

Les questions de l'inclusion et de l'égalité innervent le projet de la Gaîté Lyrique sous différentes formes, tant à travers la programmation que l'action culturelle. Brassant des thèmes très divers tels que le genre notamment avec Loud & Proud ou la place des femmes particulièrement mis en lumière avec *Computer Grrrls*, le sujet de l'inclusion pour l'action culturelle nous invite à nous adresser à des publics plus éloignés du projet de La Gaîté Lyrique ou de la culture en général. Deux volets coexistent : un programme d'ateliers pensés pour des publics ciblés et/ou autour d'axes structurants du projet comme l'acculturation numérique d'une part, des projets d'actions culturelles à destination de publics captifs dans le champ de la santé, du handicap ou le champ social d'autre part.

Découvrir les nouvelles technologies sans complexe

A travers différents formats d'ateliers pour adultes, la Gaîté Lyrique réaffirme sa posture de lieu de la transmission et du faire. En 2019, quatre formats d'ateliers réguliers et gratuits pour adultes sont proposés. A destination des seniors, publics sous-représentés à la Gaîté Lyrique, Au bonheur des Dames permet de raccrocher le wagon de la culture numérique, au rythme de deux rendez-vous mensuels. L'artiste Julien Levesque invite les femmes de plus de 77 ans à venir s'initier aux thèmes liés aux cultures numériques pour un moment collaboratif et convivial, où chacun peut venir interagir, enrichir son expérience et partager son savoir. Avec Game Older, un médiateur spécialiste du jeu vidéo propose des ateliers de découvertes et d'initiation à travers des moments de jeux et de discussions, mais aussi de rencontres et de visites d'expositions en lien avec la programmation artistique de la Gaîté Lyrique. Pour le tout-public, deux partenariats permettent de proposer un rendez-vous hebdomadaire, Voyageurs du numérique, et un rendez-vous mensuel, Les Sans PagEs. Les Voyageurs du numérique, membres de la communauté issue de l'initiative de l'O.N.G Bibliothèques Sans Frontières, animent ainsi chaque mercredi un atelier d'initiation ouvert à tous à la programmation informatique et aux enjeux du numérique. 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. Par ailleurs, à l'occasion de l'exposition *Computer Grrrls*, en partenariat avec le collectif Les Hackeuses, La Gaîté Lyrique a proposé quatre ateliers à des femmes pour s'initier aux technologies et d'entrer dans l'écosystème des blockchains et cryptos très masculin pour le faire évoluer de l'intérieur.

Imaginer de nouvelles expériences inclusives

En 2019, La Gaîté Lyrique poursuit deux projets avec le collectif BrutPop favorisant l'inclusion des personnes handicapées dans la pratique musicale d'une part, l'accessibilité à la culture des enfants à l'hôpital d'autre part. À travers un projet de sensibilisation, de formation, et de recherche auprès de conservatoires du 93, soutenu par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis à travers le dispositif Cap Transition, le collectif brut pop mène un travail de conception d'outils et d'ateliers pour contribuer à l'inclusion musicale auprès de public en situation de handicap et l'accès universel à la musique. Ce projet initié depuis 2018 se poursuit en 2019 et en 2020 avec la création d'un instrumentarium adapté ainsi que d'un séminaire sur les pratiques musicales innovantes. Grâce au soutien de l'association "Tous avec Clément", la Gaîté Lyrique a proposé au centre Gustave Roussy (Villejuif) plusieurs ateliers autour des nouvelles technologies. Premier centre de lutte contre le cancer en Europe, le centre Gustave Roussy place l'innovation au cœur des soins et de la recherche contre le cancer, au bénéfice des patient.e.s. Dans un premier temps, les jeunes ont participé à un "Appli'quons-nous!", atelier construit comme un laboratoire où applications, livres, images et sons se croisent et se complètent. Puis, en détournant un chariot d'hôpital, le collectif BrutPop a créé une unité mobile qui propose des jeux sonores et de la musique à l'aide d'applications sélectionnées sur tablette dans les espaces communs. Fil rouge de l'action de BrutPop, les sons de l'hôpital normalement angoissants ont été échantillonnés à la volée pour être transformés en direct en musique électronique légère.

5. Les publics

5.1 Une programmation qui séduit

©DR

En 2019, la Gaîté Lyrique a accueilli au total 170 930 visiteur·euse·s. Une hausse de 6% de fréquentation au global depuis 2018, avec 25% de spectateur·rice·s en plus pour la programmation, pour seulement 21 événements supplémentaires cette année (1051 au lieu de 1032 en 2018).

Ainsi, si la part des visiteurs libres continue de baisser, compte tenu de la réduction du nombre de places de co-working, la fréquentation de la programmation augmente significativement soutenue par des taux de remplissage élevés de 73 % en moyenne sur l'ensemble des offres, soit 5 points de plus qu'en 2018.

© Bobby Allin

© Emma Birski

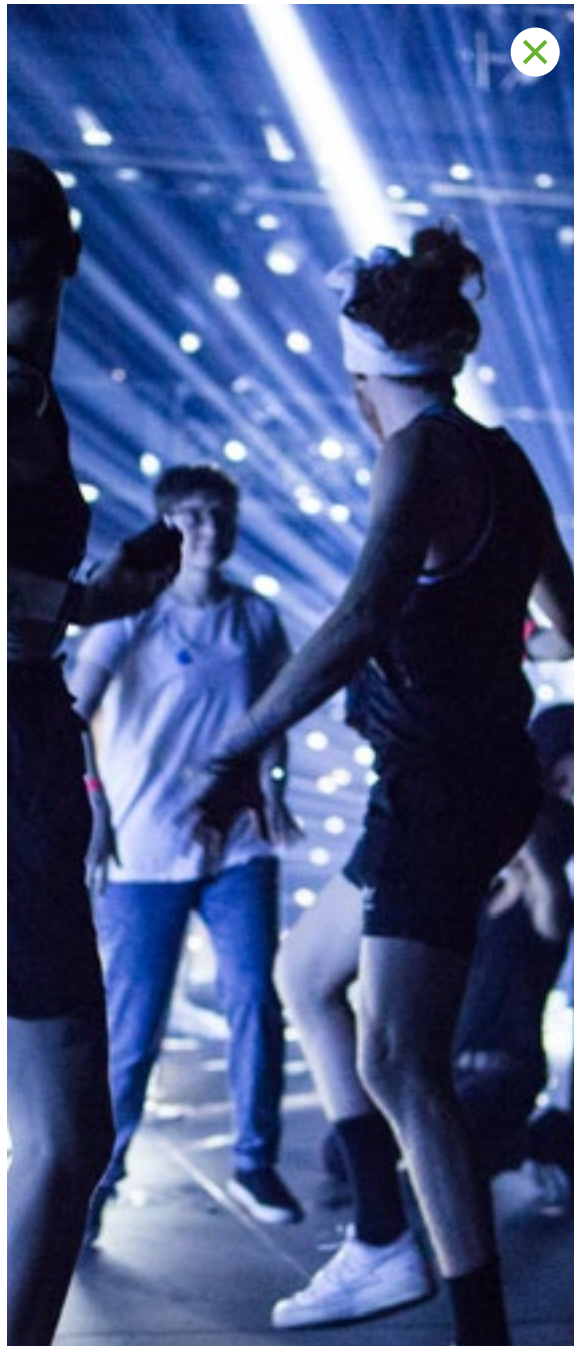
5.2 Des publics au rendez-vous de la programmation

Avec un taux de remplissage de 87% sur les événements payants et 83 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 fréquentent 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 amateur·rice·s 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 elle 18% de la fréquentation. Les trois expositions cette année, *Behind the game*, *les dessous du jeux vidéo* (suite et fin), *Glass Room Expérience*, *Computer Grrrls* ont attirés plus de 30 000 visiteur·euse·s en 2019.

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%), de sénior·e·s (29%) et bien sûr de nombreux enfants. La proposition régulière de manifestations gratuites contribue à l'animation du lieu et attire près de 43 000 personnes chaque année (presque deux fois plus qu'en 2018) avec par exemple la Fête de la Musique ou encore la résidence de Kiddy Smile.

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 8 000 personnes en 2019, 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.

© DR

5.3 Des forces et des opportunités formalisés par une vaste étude des publics

Au regard de la diversité de la programmation et de la baisse des visiteurs·euses libres (visiteur·euses n'étant pas venus assister à une offre de la programmation) depuis 2017, une étude des publics quantitative et qualitative a été lancée avec deux laboratoires de recherche de Normandie Université : EDEHN (Equipe D'Économie Le Havre Normandie) et CIRTAL (IDEES - Identités et différenciations dans les espaces, les environnements et les sociétés). Une telle étude a pour objectif de mieux connaître l'évolution des profils et des usages des publics de la Gaîté Lyrique. Ses résultats nous permettent de confirmer, d'infirmer ou de prioriser des orientations en termes d'offres à développer, d'usages à créer, d'actions à mener. Elle vient compléter les résultats de deux études des publics l'une menée en 2011 (9 mois après l'ouverture du lieu) et l'autre en 2015. En 2019, 1087 personnes ont été interrogées pour l'étude quantitative, dont 2/3 en face-à-face, et 38 pour l'étude qualitative.

© Bobby Allin

L'enquête quantitative révèle une perception très positive en terme de convivialité du lieu, une grande partie se réfère à une ambiance agréable (26,7% trouvent le lieu « beau », « convivial », « cool », « chaleureux », « cosy », « apaisant », « sympa », etc.). Le second registre le plus récurrent dans le discours des personnes interrogées a trait à la pluridisciplinarité des propositions (13,3% la trouvent « multiforme », « diversifié », « hétéroclite », « hybride », « multiple », « polyvalent », etc.), ou soulignent son registre actuel (12,4% « contemporain », « moderne », « branché », « actuel », etc.).

Au cours de l'enquête qualitative, le terme « public » revient très souvent pour désigner les missions et le statut de l'établissement. Les personnes interrogées peuvent être approximatives et parfois ignorer le statut juridique de la Gaîté Lyrique mais il importe ici de saisir leur représentation de ce qu'est la Gaîté Lyrique et sur ses qualités : très globalement, les personnes interrogées mettent l'accent sur cet aspect et construisent un argumentaire qui s'échelonne du libre accès, de la gratuité aux contenus à visée éducative, pédagogique sur des enjeux majeurs de société.

La notion de service public s'exprime ici dans la capacité de l'établissement à produire des contenus (conférences, projections, expositions) qui éclairent les publics sur les débats contemporains autour du digital et du numérique.

Les cultures numériques définissent clairement, pour les publics, l'identité du lieu. Toutefois, il ne s'agit pas que d'une thématique mais bien d'un lieu ressources sur l'histoire et l'actualité des cultures numériques, un lieu reconnu pour la grande qualité de sa programmation (« pointu », « précis »), aux avant postes de l'actualité sur ces sujets.

Enfin, la Gaîté Lyrique est perçue comme un lieu engagé. Cet engagement se mesure de différentes manières. Par le public des ateliers qui considère fortement cet engagement à travers les partenariats avec les associations comme Les Sans PagEs. De manière générale, le public qui a fréquenté les ateliers est très précis sur la notion d'engagement associatif et citoyen et se représente la Gaîté Lyrique comme un lieu d'éducation populaire sur les enjeux numériques qui permet l'accompagnement des personnes à ces mutations (sur le marché du travail, dans la vie quotidienne, dans la société en général). La Gaîté Lyrique est également un lieu identifié pour des festivals tel que Loud and Proud qui se tient pendant le mois des Fiertés ou pour des programmations thématiques ciblées : exposition de *Computer Grrrls* et concert des Barbi(e)Turix par exemple. Il s'agit pour les publics interrogés d'une autre forme d'engagement, plus militante, plus politique aussi.

En conclusion, l'ensemble des témoignages relatifs à l'identité confirme ainsi que la spécialisation de l'établissement par rapport aux cultures numériques est parfaitement intégrée par les publics. C'est sans doute la représentation la plus partagée de ce que fait la Gaîté Lyrique, de ce qui la distingue des autres établissements culturels parisiens. La notion d'engagement est finalement au cœur de cette grammaire des qualités de la Gaîté Lyrique et qu'elle relève en partie de l'exercice de missions de service public assurées par la structure.

Un bilan positif en termes de diversité des publics

Le public de la Gaîté Lyrique est caractérisé par sa jeunesse : plus de 45% des personnes interrogées a moins de 30 ans dont 24,2% entre 25 et 29 ans. Cette proportion est relativement stable au fil des années. Les publics sont légèrement plus féminins (57,4%). Ce résultat reste inchangé par rapport à la précédente étude, réalisée en 2015. Cette sur-représentation est, par ailleurs, commune lorsqu'on interroge la fréquentation des établissements culturels. Concernant l'origine géographique, si lors de l'étude réalisée en 2015, le public était géographiquement plus homogène et davantage parisien, l'étude de 2019 révèle une diversification. 54,5% sont parisiens (vs 64,1% en 2015), 24,6% des sondé-e-s vivent en petite couronne (principalement en Seine Saint-Denis), 7,7% en grande couronne et 12,3% hors Ile-de-France. Parmi les Parisien-ne-s, 34,5% résident à proximité de la Gaîté Lyrique mais l'Est de la capitale représente 46% de sa fréquentation. Le niveau de formation des publics enquêtés (78,2% ont au moins un Bac +3 dont 1/3 un Bac + 5 et plus) et la catégorie sociale la plus représentée (professionnels des arts et de la culture) sont très normés, analogues à ceux des autres établissements culturels. En revanche, la proportion élevée d'employé-e-s (14%), devant les professions libérales, est tout à fait notable. Ce particularisme constitue une force et une opportunité. Une force car c'est un résultat majeur au regard de l'accessibilité, en termes de programmation, de médiation. Une opportunité puisque cette catégorie de public est majoritairement primo-visiteur donc potentiellement un public régulier en devenir. Les niveaux de revenu des sondé-e-s (18,4% de moins de 1000€, 11,8% à plus de 5000€, avec un salaire médian situé entre 2000 et 3000€) sont en cohérence avec la classe d'âge jeune des visiteurs de la Gaîté Lyrique, et représentatifs de la population française (salaire médian de 2519€) mais plus faibles que la population classique des établissements culturels. La Gaîté Lyrique présente un bilan positif en termes de diffusion sociale de la culture, d'accès à l'ensemble des offres proposées et notamment aux expositions et concerts.

Une communauté de repeaters

Parmi les sondé-e-s, 70,1% sont des publics dit repeaters (qui viennent plusieurs fois), contre 29,9% de primo-visiteur-trice-s, ce qui n'a pas changé depuis l'enquête de 2015 (70,2% et 29,8%). Les expositions sont le format qui attire le plus de nouveaux.elles visiteur-teuse-s (48,6%), elles sont donc une porte d'entrée privilégiée sur le projet de La Gaîté Lyrique. Parmi les publics des concerts, les 3/4 sont venus plusieurs fois mais parfois à un an ou plus d'intervalle, ces publics circulent moins au sein de La Gaîté Lyrique : ce sont avant tout des amateurs de concert et ils fréquentent plusieurs salles. Ce sont les projections, rencontres et la programmation Capitaine futur (plus de 80% de public fidèle), ainsi que les usages informels majoritairement concentrés sur le 1er étage (Centre de ressources, travailler, boire un verre, jouer pour 87 à 100 % de public fidèle) qui permettent de rassembler une communauté d'usagers la plus fidèle et potentiellement prescriptrice.

Les publics de la Gaîté Lyrique ont des pratiques culturelles assez larges. Les sondé-e-s indiquent en grande majorité se rendre au moins 2 fois par an au cinéma (84,2%), dans les lieux d'exposition (78,5%), à un concerts (68,9%), dans les lieux de patrimoine (62,8%) ou dans les lieux de spectacle vivant hors concert (60,1%). 2/3 des publics ont des pratiques amateurs, que ce soit de la photographie (47,2%), la musique (44,7%) et le théâtre, la danse, la peinture, sculpture, dessin (44,2%). Une large part des sondé-e-s à une pratique culturelle en ligne télécharger/écouter de la musique (76,1%), lire la presse (73,1%), télécharger/regarder des films et séries (72,9%), faire des recherches documentaires (70,3%) ou écouter des podcasts (53,4%). De manière logique compte tenu de la sur-représentation des jeunes au sein des publics de la Gaîté Lyrique, l'usage d'Internet le plus partagé est la consultation des réseaux sociaux (82,9%). L'usage est moins régulier pour accéder à des applications (49,6%), acheter/vendre (46,6%) ou apprendre via des tutoriels (43,6%). Il est plus rare d'accéder à une communauté (22,1%) ou de jouer en ligne (20,5%). La Gaîté Lyrique semble être un lieu de sociabilisation convivial pour ses publics : ils s'y rendent principalement avec des amis (36,3%), seuls (22,9%), en couple (19,1%) ou en famille (15,1%). À noter que 38% des sondé-e-s indique venir via le bouche-à-oreille.

Circulation des publics

Plus de la moitié des publics circule au sein des différents espaces de La Gaîté Lyrique, avant ou après la proposition pour laquelle il-elle-s se sont initialement déplacé-e-s, majoritairement vers le bar ou le foyer historique (1er ou 2e étage) et le centre de ressources, mais aussi l'espace d'exposition. Il y a néanmoins peu de circulation entre les étages : les publics des concerts restent dans les espaces du 2e étage (bar et foyer historique), les publics du 1er étage restent au 1er étage. Les publics qui se déplacent le moins sont les primo-visiteurs, et plus spécifiquement les publics du brunch (77,8%), ceux qui viennent travailler seuls (65,2%) ou à plusieurs (52,8%).

Un 1er étage à réinventer

L'étude a souligné des conflits d'usage au niveau du 1er étage. Plusieurs enquêté-e-s ont fait part d'une incompréhension sur ce que les publics avaient ou non le droit de faire. L'étude a également fait apparaître un manque d'identité propre de cet espace avec des publics qui occupent plus qu'ils n'investissent le centre de ressources ou le bar, et découvrent peu l'offre de La Gaîté Lyrique. C'est face à ce constat, que nous lançons en 2019 une réflexion sur la transformation du 1er étage du bâtiment.

© Vinciane Lebrun

Une offre famille bien identifiée

Les familles représentent 15% du public de la Gaîté Lyrique, leurs motifs principaux de visite sont les expositions (plus de 44%) et l'offre jeune public « Capitaine Futur » (20%). L'offre jeune public est bien identifiée, très appréciée et attendue par le public concerné, avec un taux de fidélité très élevé. En revanche, les sondés estiment que l'offre "jeune public" pourrait être plus développée, notamment les week-end et mercredis. L'étude préconise donc une adresse plus ciblée et une proposition plus large envers les familles, ce à quoi répond, entre autre, le développement du cycle d'ateliers Superbidouille à l'automne 2019 parallèlement au développement de résidence de création d'ateliers pour venir nourrir le programme Capitaine futur.

L'immersion, une attente partagée par les publics

L'étude souligne le souhait des publics de voir une place encore plus grande accordée à l'immersion, à la réalité virtuelle, aux nouvelles technologies dans la programmation de la Gaîté Lyrique, afin de développer des expériences sensorielles. Forte de cette analyse, la Gaîté Lyrique pose les premières bases d'un nouveau programme artistique centré sur l'expérience artistique et l'apprentissage des narrations immersives, virtuelles et sensorielles.

© DR

5.4 La programmation de la Gaîté Lyrique plébiscitée dans les médias

Grâce à la diversité de sa programmation, la Gaîté Lyrique bénéficie d'une large couverture médiatique. Les événements de la Gaîté Lyrique sont présents tant dans les médias généralistes et grand public que dans les médias spécialisés dans le domaine de la culture en général et plus spécifiquement le domaine des arts, de la musique, du cinéma, de la jeunesse, des cultures LGBTQI+, des nouvelles technologies ou encore du tourisme & lifestyle.

Hors programmation, le cadre du foyer historique classé aux monuments historiques est très demandé pour y réaliser des tournages d'émission TV, interviews d'artistes et personnalités, ainsi que des shootings photo.

En 2019 les événements de la Gaîté Lyrique ont fait l'objet de 1 412 sujets dans la presse imprimée, la radio, la TV et le web.

Tv

France 2
France 3
France 5
France 24
Franceinfo
ARTE
TV5 Monde
LCP
M6
TMC
C8
Public Sénat
BFM
...

Radio

Franceinfo
France Inter
France Culture
France Bleu
Europe 1
Radio Nova
Virgin Radio
NRJ
...

Presse généraliste

Libération
Le Monde
Le Figaro
L'Humanité
La Croix
L'Obs
Les Echos
Le Parisien
Le JDD
CNEWS matin
20 minutes
Marianne
Courrier International
...

Presse spécialisée

Télérama
Les Inrockuptibles
Grazia
Elle
Vanity Fair
Rolling Stone
Rock & Folk
M Le Monde
Madame Figaro
Le Figaroscope
L'ADN
Stylist
Le Bonbon
Society
Sofilm
Première
Beaux Arts magazine
Milk
Paris Mômes
Etapas:
Tsugi
Trax
Tetu
Numéro
Elle
Glamour
Cosmopolitan
New Noise
...

Web

Konbini
Time Out
Mediapart
Usbek & Rica
À Nous Paris
Sortir à Paris
Mixmag
Cheek
Brain
Numerama
Jack
Noisy
Vice
i-D
...

Statistiques

Nombre total de retombées: 1412

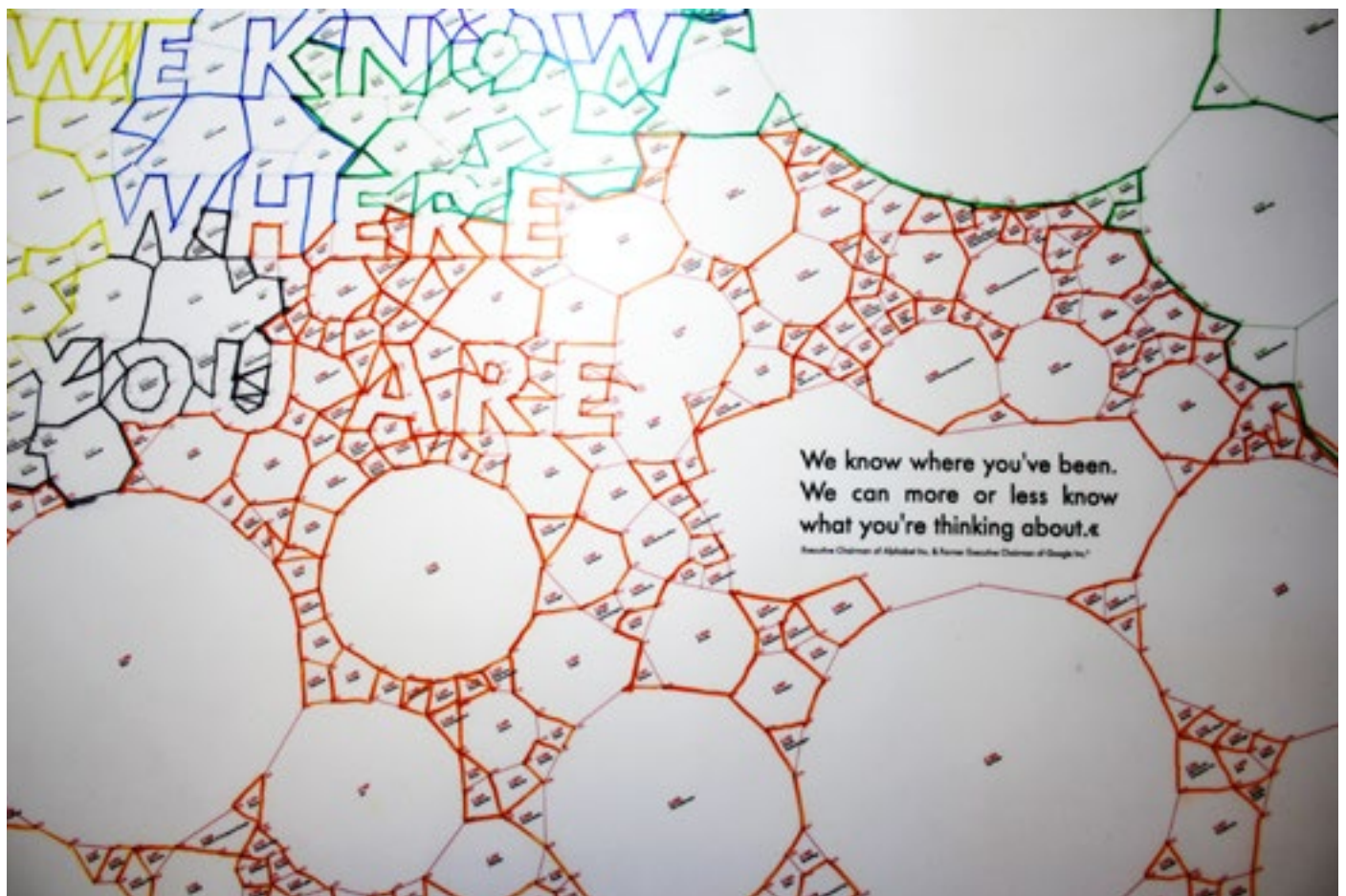
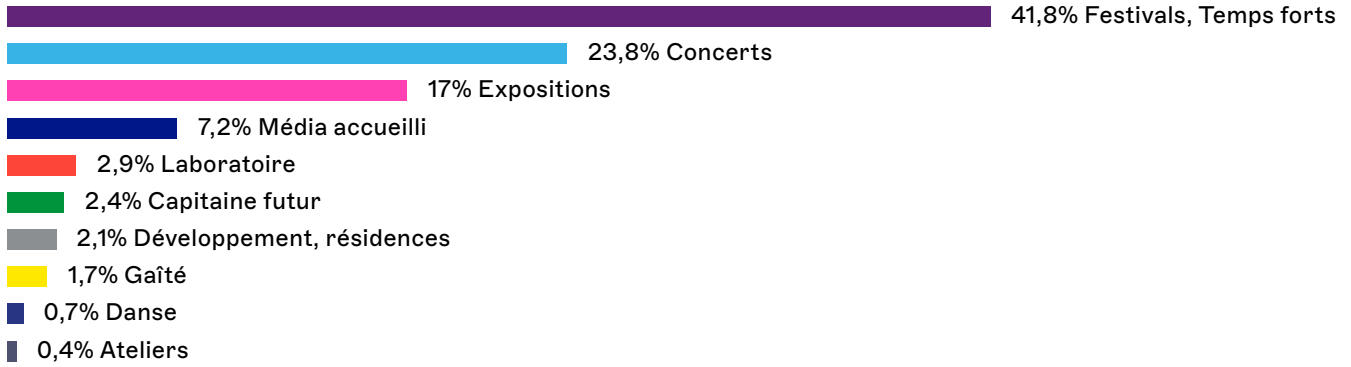
Print: 747

Radio: 68

Tv: 30

Web (medias web ou sites internet
de medias print/radio/TV): 567

répartitions par type de discipline

5.5 La Gaité Lyrique sur le web et les réseaux sociaux

La Gaité Lyrique est extrêmement présente sur le web et les réseaux sociaux, parce qu'il s'agit là des usages de nos audiences, des millenials aux personnes âgées, mais également parce que le web et les pratiques artistiques qui en émergent sont précisément le sujet d'attention du lieu.

Nos comptes Facebook, Twitter et Instagram sont en croissance constante en termes d'abonné·e·s sur nos trois réseaux sociaux principaux. Cette croissance due à une augmentation de nos publications et au développement de contenus vidéos (retransmissions en direct de balls ou de conférences sur la production musicale, capsules vidéo éditorialisées sur les cultures queer, la blockchain ou les films sur la musique).

Notre stratégie de communication numérique s'est principalement développée sur Instagram, l'un des réseaux en plus forte augmentation qui fédère de plus en plus d'abonnés.

Audience numérique (chiffres : saison 2018/2019)

Site Internet

442 127 utilisateur·rice·s (+15,7%)

1 203 312 vues uniques (-6,9%)

Facebook

108 110 abonné·e·s (+4,6%)

2 903 427 personnes touchées par une publication (+23,8%)

Instagram

23 955 abonné·e·s (+17,2%)

459 687 personnes touchées par une publication (+51,2%)

Twitter

143 000 abonné·e·s (+2,5%)

2 716 000 impressions de tweets (+41,3%)

Newsletter

58 000 abonné·e·s

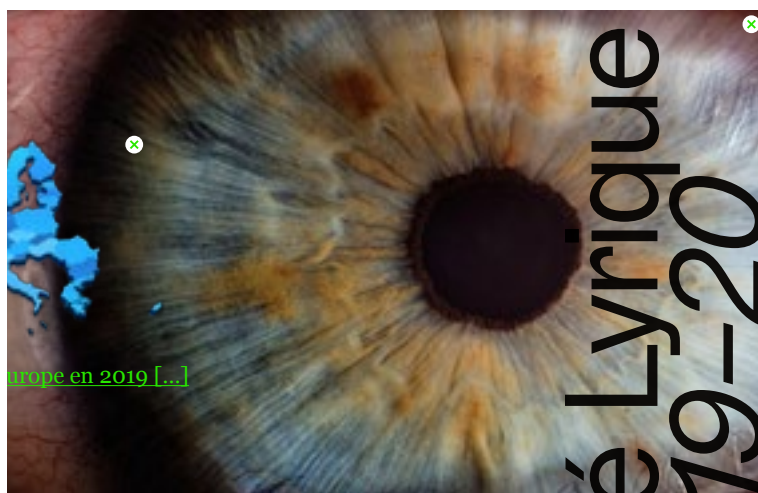

© Remy Grandroques

5.6 Une nouvelle identité visuelle

Soucieu.x.ses de refléter la singularité et la diversité de sa programmation, de simplifier et de rendre plus lisible son projet, nous avons initié une évolution de l'identité visuelle de la Gaîté Lyrique en septembre 2019.

Cette évolution a été confiée au jeune studio de design indépendant Large Projects. Le travail effectué avec l'agence se déploiera pleinement à partir de janvier 2020 sur l'ensemble des supports. En s'appuyant sur notre logotype (en phase d'installation auprès du public) très significatif de l'univers du numérique, l'agence fait évoluer sa typographie pour la rendre plus lisible et plus accueillante; ses codes d'identification pour rendre nos communications plus reconnaissables; et son traitement iconographique pour renouveler les supports de communication. Cette démarche vise au développement d'une véritable identité sur les réseaux sociaux et affirmation de l'image de la Gaîté Lyrique en lien avec les cultures post-Internet.

Avenir. À quoi ressemblera notre planète?
Vidéo en replay et streaming [...]

Playlist

La Gaîté Lyrique
Musiques
& futurs alternatifs

3, bis rue Papin
75003 Paris

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

© Large

Musiques & futurs alternatifs

À travers sa programmation 2019-2020, la Gaîté Lyrique souhaite jouer un rôle actif au cœur du monde d'aujourd'hui. Dans un monde où les changements sont aussi rapides qu'un clic, où la viralité des réseaux, le développement des pratiques de *do it yourself*, l'accélération des mutations technologiques façonnent l'arrivée d'une nouvelle individualité, une citoyenneté active et connectée en permanence, repère d'informations, il nous est apparu comme vital de changer de regard. À la fois sur ces évolutions post-Internet, mais aussi d'encourager l'audace et la confiance dans cet environnement fait d'incertitudes en incitant chacun·e à porter un nouveau regard sur le monde.

Aussi cette saison culturelle sera placée sous le signe de l'attention. En convoquant différents formats d'expériences, exposition, spectacles, ateliers, concerts, nous utiliserons les propos et les œuvres de la compagnie Adrien M & Claire B, mais aussi les ondes sonores de Sunn O))), le charisme d'Iggy Pop, les sets de Jeff Mills ou de Terry Riley, les questionnements d'Yves Citton, les derniers voyages de Capitaine futur ou les casques de Christina Kubisch pour vous solliciter de différentes manières. À l'image de cette brochure où l'insolite et le futile viendront, page après page, perturber votre attention, nous faisons le pari d'arriver à la capter durant toute cette saison, malgré le brouhaha des sollicitations permanentes.

Sommaire

Édito 4
Présentation 5-8
Faire Corps, Adrien M & Claire B 9-16
Festival à temps forts 17-20
Musiques & spectacle vivant 21-28
Capitaine futur 29-36
Laboratoire 37-44
Action culturelle 45-48
Lieu de vie 49-56
Celleux qui font la Gaîté 57-60
Agenda 61-68

4

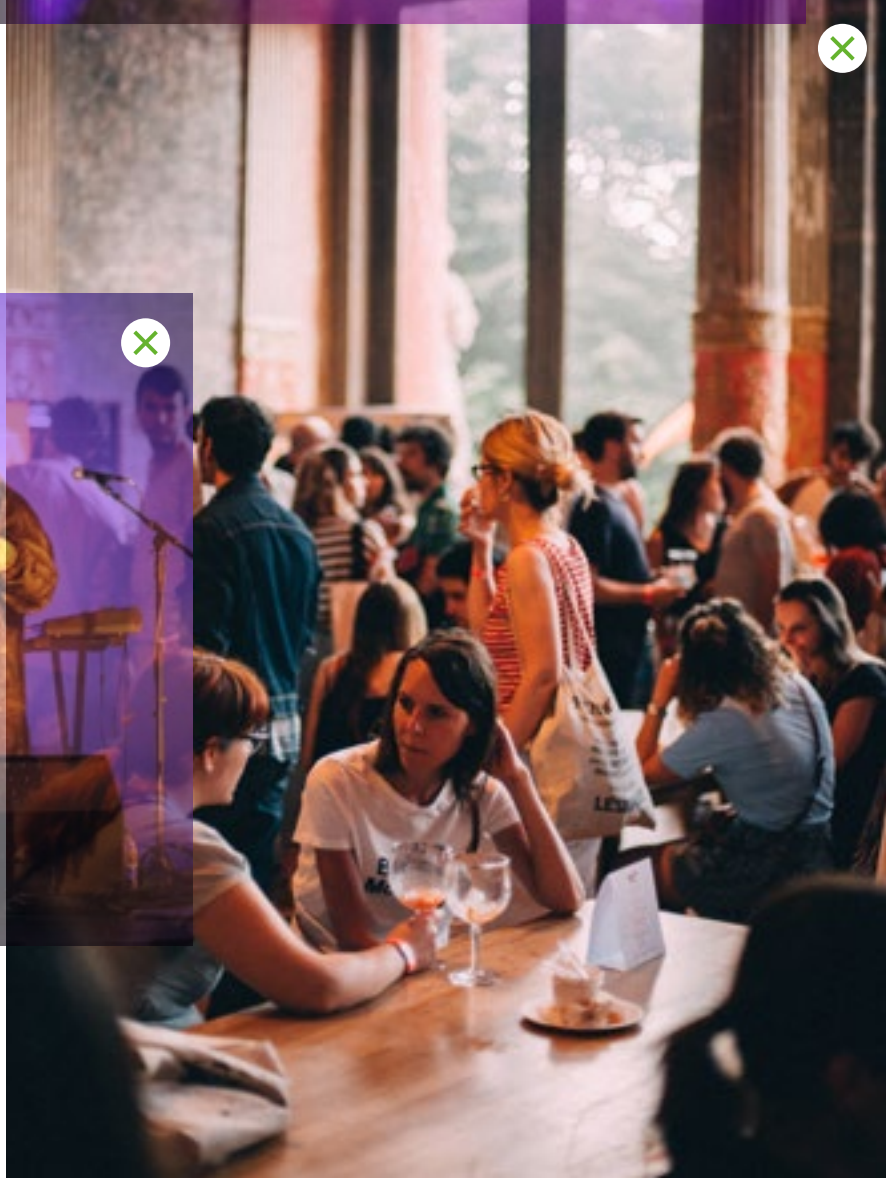

© Large

© DR

© Bobby Allin

© Vinciane Lebrun

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.

© Vinciane Lebrun

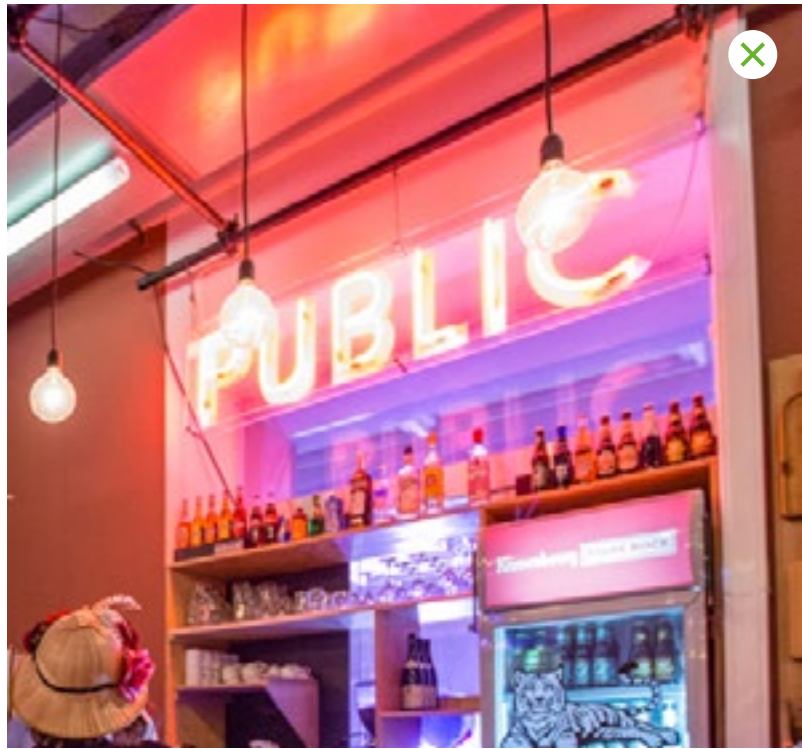
6.2 La boutique

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 2019, la boutique s'est associée aux projets d'expositions *Behind the Game*, *Computer Grrrls*, ainsi qu'aux festivals F.A.M.E, Loud & Proud et les Inrocks. La boutique propose aussi une sélection pointue à l'occasion d'événements programmés en soirée et une nouvelle offre de produits dérivés Capitaine futur, directement inspirée du visuel d'Anna Ancona. L'ensemble de ces propositions vient compléter le catalogue existant de produits édités par la Gaîté Lyrique.

6.3 Le café

Situé au 1er étage, le café accueille ses visiteurs aux mêmes heures que le reste de l'établissement. Un partenariat de visibilité et d'exclusivité a été noué avec Kronembourg 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.

© Vinciane Lebrun

© Vinciane Lebrun

© Makery

© DR

© DR

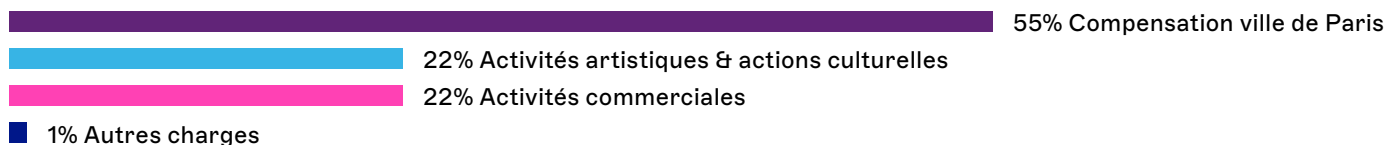
7. Le modèle économique et social

7.1 Un modèle singulier et vertueux

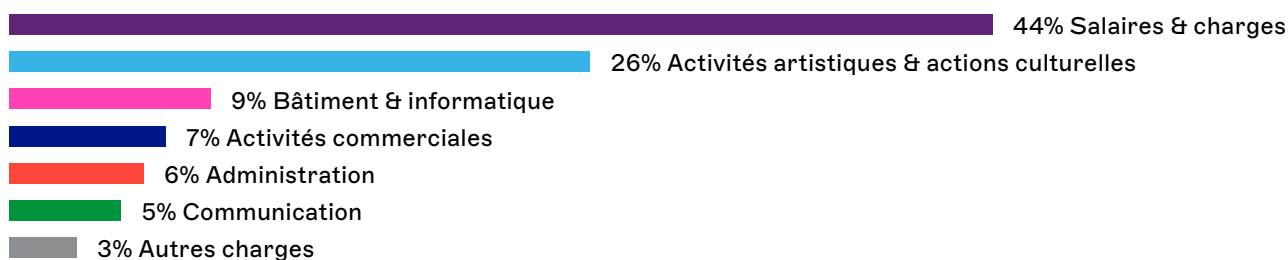
En tant que délégation de service public, la Gaîté Lyrique est un des rares équipements culturels français à proposer un modèle économique reposant seulement pour moitié sur des fonds publics (exclusivement Ville de Paris).

Les résultats économiques de 2019 confirment le caractère vertueux de notre modèle économique puisque le budget 2019 de l'entreprise s'élève à 8,2M€ avec un résultat net positif de 358K€.

Répartition des recettes

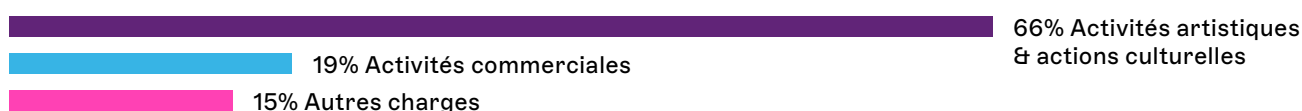
Répartition des charges (hors dotations)

Répartition des charges fixes 2019

Répartition des charges variables

Les produits 2019 ont augmenté de 3% par rapport à 2018 en raison de la progression des activités commerciales (+13%) mais aussi grâce au projet *Behind the game* en partenariat avec Ubisoft.

Les charges de l'entreprise sont globalement stables (+1% par rapport à 2018) résultant d'une bonne maîtrise des charges fixes et notamment du budget RH. Les charges des activités artistiques restent toujours le premier poste des charges variables (68%) avec presque 2 M€ de dépenses.

Comptes de résultat simplifié

Unité : K€	2019	2018
PRODUITS D'EXPLOITATION	8 214	7 964
Compensation Ville de Paris	4 490	4 416
Chiffre d'affaires	3 613	3 517
Activités artistiques	1 778	1 915
Programmation artistique et résidences	1 729	1 844
Partenariats et mécénat	49	70
Actions culturelles	61	27
Activités commerciales	1 774	1 576
Échange communication	88	0
Autres produits	24	30
CHARGES D'EXPLOITATION	-7 543	-7 460
Charges fixes	-4 566	-4 418
Salaires et charges	-3 289	-3 346
Bâtiment et informatique	-678	-638
Administration	-253	-265
Communication	-345	-169
Charges variables	-2 978	-3 043
Activités artistiques et résidences	-1 903	-2 028
Actions culturelles	-74	-62
Activités commerciales	-565	-502
Autres charges	-435	-451
Dotations et provisions	-200	-322
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	671	181
Résultats financier et exceptionnel	-1	-63
TOTAL PRODUITS	8 283	8 051
TOTAL CHARGES	-7 925	-7 933
RÉSULTAT NET	358	118

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

Maison de création et d'ouverture, la Gaîté Lyrique a poussé en 2019 encore plus loin l'exploration des liens avec des acteurs privés. Elle a initié des collaborations atypiques, caractéristiques de son modèle de financement public / privé.

Ainsi en co-production avec le créateur londonien Yang Li, nous avons imaginé un défilé de mode ouvert au grand public, gratuit, leur proposant une expérience hors des sentiers battus: un "concert-défilé" du fameux groupe The Jesus and Mary Chain, avec diffusion d'une création digitale à 360° intégrant les pièces de la collection et l'univers artistique du créateur.

Grâce à son partenariat avec Société Ricard Live Music, la Gaîté Lyrique a aussi initié une série de rendez-vous autour de la jeune création musicale et de ses réseaux professionnels, ainsi qu'un concert tremplin où plus de 10 jeunes groupes ont pu se produire sur scène pendant deux soirs d'affilée, en accès libre pour tou-te-s. Le lauréat du concours tremplin se verra offert une première partie de concert à la Gaîté Lyrique dans le courant de la saison 2020-2021.

Pour aller toujours plus loin dans l'éducation aux nouvelles formes de création, et dans une logique pédagogique innovante, la Gaîté Lyrique s'est associée à Native instrument afin de proposer des ateliers de musique électronique à partir de PAD de création MAO. Accessible gratuitement dès le plus jeune âge, ces ateliers ont rencontré un franc succès.

Ces exemples de projets hybrides donnent à la Gaîté Lyrique l'impulsion pour travailler un nouveau modèle de développement qui sera déployé en 2020.

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 39 événements organisés en 2019. Les événements privés, en légère baisse (35 événements 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 pour un montant de 1 million € HT avec un taux de marge nette de plus de 77%. De nombreux clients nous témoignent leur fidélité, parmi lesquels Asics, Hermès, Victor & Rolf ou encore Mastercard.

© DR

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-six personnes composée de programmateur·rice·s artistiques, de chargé·es de relations aux publics, 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 de manière équilibrée entre les femmes et les hommes (50/50).

L'équipe est complétée par les personnes en contrat à durée déterminée, les intermittent·e·s du spectacle et le personnel d'accueil, les volontaires en service civique et les stagiaires.

Un engagement pour la diversité et l'égalité professionnelle.

Avec un index de 86 points sur 100 calculé au titre de l'année civile 2019, nous menons une réflexion sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et ainsi concevoir sur le long terme des conditions d'attractivité et d'évolution qui permettent aux femmes de progresser au même niveau de rémunération et de carrière que les hommes au sein de notre établissement.

Une politique RH en mouvement

Consciente des enjeux de qualité de vie au travail et de prévention des risques psycho-sociaux qui pèsent sur le secteur culturel, la Gaîté Lyrique ne cesse de questionner sa politique RH et ce, de manière collaborative. Ainsi, un plan d'actions a été élaboré en ce sens, portant sur des thèmes tels que la parité homme-femme, la reconnaissance au travail, la conduite du changement, la valorisation du travail en équipe et la confiance entre les salariés, les conditions de travail en open space, etc. Ce plan d'action a abouti à un accord de méthode signé entre la Direction et les élu·es du Comité Social et Économique (CSE) en décembre 2019.

Organigramme de la Gaîté Lyrique

<u>Direction générale</u>	<u>Comité de direction</u>	Programmation artistique Action culturelle et médiation documentaire <i>Relation au public</i> <i>Centre de ressources</i> Développement <i>Partenariats & mécénat</i> <i>Ingénierie événementielle</i> <i>Bar, restaurant, boutique</i>
	<u>Comité de programmation</u>	Production Communication
	<u>Comité d'audience</u>	Administration <i>Exploitation & administration</i> <i>Accueil-billetterie</i> Technique <i>Régie</i> <i>Informatique</i> <i>Programmation</i> <i>Bâtiment</i>

7.4 La politique d'investissement: aménager et équiper

Le plan pluriannuel d'investissement de la SEGL s'élève à 1,8 M€ en 6 ans. Après trois ans et demi d'exploitation, plus de $\frac{3}{4}$ des investissements ont déjà été réalisés. Ces investissements concernent la mise à niveau des 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, en 2019, d'importants travaux ont été menés par la Ville de Paris sur le bâtiment avec notamment la remise en état des ascenseurs, la remise en état des 11 centrales de traitement d'air, le suivi de réparation des toitures et la suite des travaux de remise en état du groupe froid.

8. *Gaîté pratique*

8.1 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-ups, 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, etc... Avec ses proches, la Gaîté Lyrique propose plusieurs ateliers tels qu'Appli'quons-nous en 2018. 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, le MU à Eindhoven, 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.

Des visites sont également organisées dans le cadre du réseau d'institutions culturelles parisiennes pour faciliter l'accès à la culture en partenariat avec les acteur·rice·s du champ social, notamment via le réseau Vivre Ensemble. De même, des parcours croisés sont proposés aux publics scolaires avec le Théâtre Paris Villette (projet Passerelle) ou encore la Maison de la Poésie.

Partenariats culturels

La Gaîté Lyrique s'associe à d'autres structures culturelles, notamment dans le cadre de partenariats de visibilité, pour faire circuler les publics et permettre à des spectateur·rice·s de salles de concerts, musées ou théâtres de découvrir sa programmation singulière. Ce sont plus de 90 partenaires répartis sur l'Ile-de-France et la France entière qui participent chaque année au relai des événements de la Gaîté Lyrique en lien avec leur propre programmation. La Gaîté Lyrique est également membre du réseau Marais Culture +, regroupement de plus d'une trentaine d'institutions culturelles du 3e et 4e arrondissements, et dont l'événement phare, le festival des Traversées du Marais, se tient chaque année le premier week-end de septembre.

Partenariats universitaires et de recherche

La Gaîté Lyrique s'est rapprochée des acteur·rice·s 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'Ensad Lab, l'ERG (école de recherche graphique) de Bruxelles, l'école universitaire de recherche ArTeC, l'EHESS, le Medialab Sciences Po, 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 grâce à la Ville de Paris, les rectorats de Paris, Créteil et Versailles, le réseau Canopé, la DRAC Ile-de-France, le Conseil départemental de Seine Saint-Denis, la région Ile-de-France, PREAC Im@ges et création, SACEM, association Tous pour Clément, Fondation SNCF 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 variété, ainsi que de la FEDELIMA, Fédération des lieux de musiques actuelles.

© Rémy Grandroques

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.   ce titre, l'institution travaille en très étroite collaboration avec Cocktail Vision, Native Instruments, Eventide, Modulo Pi, Amadeus, Optoma, Arri. Les formes de ces partenariats sont multiples: ces projets peuvent associer des équipes techniques des deux entreprises mais aussi via du mécénat de compétences, apports en équipements, animation d'ateliers, etc.

Partenariats médias

La Gaîté Lyrique développe des partenariats annuels solides et fidèles avec de nombreux médias généralistes et culturels. La richesse de la programmation permet de mobiliser des écosystèmes médiatiques spécifiques selon les types et thématiques d'événements et ainsi de toucher un panel très large de médias partenaires. L'agrégation des audiences de ces médias permet de faire connaître le lieu et sa programmation à des publics très diversifiés.

  Vinciane Lebrun

La politique de partenariats s'appuie d'une part, sur les cycles de programmation récurrents avec des partenariats annuels: les événements art-orienté-enfants Capitaine futur (Paris M mes, Milk, Citizen Kid...) les concerts (Les Inrockuptibles, Trax, Tsugi, Kibлинд, Brain magazine) les événements du Laboratoire (Usbek & Rica, Numerama, Mediapart, l'ADN, Libération...) les balls (Trax, Mixmag, Brain, Viceland, Komitid...) Et d'autre part, sur les temps forts de sa programmation (festivals, expositions...) avec des partenariats médias ponctuels spécifiques aux formats d'événement et thématiques: l'exposition *Computer Grrrls* sur la place des femmes dans les nouvelles technologies (France info, Libération, Télérama, Grazia, Society, Brain, Usbek & Rica, Cheek, Kibлинд,  tapes, MK2/TROISCOULEURS, Trax, Le Bonbon...) le festival FAME sur la musique au cinéma (Télérama, A Nous Paris, Libération, Sofilm, Tsugi, MK2/TROISCOULEURS, Radio Nova, Le Bonbon, Les Inrockuptibles,  tapes, Brain, Allocin...) le festival Loud & Proud sur les cultures queer (France Inter, Tsugi, Libération, Les Inrockuptibles, Brain, Trax, Le Bonbon, Cheek, VICELAND, i-D, Komitid, Stylist...)

  DR

Ces partenariats visent à promouvoir la programmation de la Gaîté Lyrique mais peuvent aussi faire l'objet d'une réelle co-réalisation d'événements comme pour le cycle "Idéologie & Technologie" de notre Laboratoire, co-programmé avec Mediapart.

Enfin, ces partenariats dans leur forme la plus aboutie peuvent se matérialiser par la création d'événements propres au média et faisant partie intégrante de la programmation du lieu comme le Arte Concert Festival, les Inrocks festival, la Trax Convention, les lancements de nouveaux numéros ou de rubriques comme dernirement Bulb chez Libération.

La Gaité Lyrique
Musiques & futurs alternatifs

3 bis rue Papin, 75003 Paris

 Établissement culturel
de la Ville de Paris

www.gaitelyrique.net
[@gaitelyrique](https://twitter.com/gaitelyrique)

ACCÈS

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

HORAIRES

Du mardi au vendredi :
14h00–20h00

Les week-ends : 12h00–19h00

Le soir, en fonction
de la programmation

Fermée le lundi