

Rapport d'activité 2020

© Benoît Rousseau / Isabelle Grosse

La Gaîté Lyrique
Musiques & futurs alternatifs

3 bis rue Papin, 75003 Paris

Établissement culturel
de la Ville de Paris

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

@ Gaîté Lyrique

L'année 2020 avait commencé sur les chapeaux de roue avec l'ouverture de notre exposition-expérience *Faire Corps – Adrien M & Claire B*, qui ne cessera d'afficher complet sur toute sa durée d'ouverture, ainsi qu'avec la nomination d'une direction artistique: Jos Auzende et Benoît Rousseau.

Pourtant, à partir du mois de mars, les activités dites « non-essentielles », au sens de celles qui ne sont pas nécessaires à la survie à court terme des femmes et des hommes, ont dû cesser. La Gaîté Lyrique, comme tant d'autres institutions, ferme alors ses portes au public. Mais qu'à cela ne tienne! À l'instar d'autres institutions culturelles, nous avons imaginé de nouvelles façons de faire, nous avons pensé des collaborations inhabituelles, de nouvelles idées ont circulé, plus engagées. Car il est des lieux comme la Gaîté Lyrique qui, à défaut de nourrir et de soigner les corps, permettent de repenser nos imaginaires et nos rapports au monde, d'inventer des récits collectifs qui échappent aux algorithmes.

Au-delà des chiffres – 107 307 visiteurs en 107 jours d'ouverture – l'année 2020 restera celle de l'extraordinaire créativité dont ont fait preuve les équipes de la Gaîté Lyrique. Sur place, dans le respect des mesures sanitaires, comme à distance, nos deux objectifs prioritaires ont été de venir en soutien des artistes et de maintenir le lien précieux avec nos publics et de répondre ainsi à l'attachement que les uns et les autres nous témoignent depuis de nombreuses années.

Vis-à-vis des artistes, que la crise avait tant fragilisé, nous avons pris le parti d'honorer l'ensemble de nos engagements y compris pour des dates annulées ou reportées. Nous avons également mis plus largement à disposition les espaces de la Gaîté Lyrique pour l'accueil de résidences de création longue et nous avons continué de passer des commandes à des artistes.

Nous avons étendu notre action de prospection et de sensibilisation des publics à ces nouvelles pratiques artistiques et culturelles post-internet au-delà de nos murs, auprès d'un public plus large mais aussi plus éloignés. Nous l'avons fait en imaginant d'autres formes de récits, d'autres modes d'appropriation notamment grâce à [Plein Écran], notre nouvel espace de programmation en ligne. En 2020, cette plateforme intégrée au dispositif du ministère de la culture #culturecheznous, a comptabilisé près d'un million de vues.

La Gaîté Lyrique
Musiques et futurs alternatifs

3 bis rue Papin, 75003 Paris

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

Devenus canaux de diffusion à part entière des nouvelles offres en ligne, les réseaux sociaux de la Gaîté Lyrique ont enregistré également de fortes progressions en 2020.

Profitant du temps de fermeture, et en dépit d'un calendrier malmené par le coronavirus, nous avons pu faire aboutir le 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. Cet espace, confié à l'architecte Jean-Benoît Vétillard, aura accueilli ses premiers visiteurs et ses premières visiteuses en 2021.

Profitant des quelques semaines de déconfinement à partir de l'été 2020, la Gaîté Lyrique a imaginé, dans le cadre du « mois d'août de la culture » organisé par la Ville de Paris, un jeu de piste en réalité augmentée en extérieur : *Uramado, le réveil des Tanukis*. À la rentrée de septembre, avec la réouverture des lieux culturels au public, nous imaginions de nouvelles configurations de concerts et de spectacles de danse combinant respect des mesures sanitaires et convivialité, si chère à nos métiers : la grande salle de la Gaîté Lyrique est alors transformée en cabaret. C'est sous cette forme que nous pourrions accueillir la *Paris Electronic Week*, le *Paris Podcast Festival*, *Mon premier festival* et la battle de danse électro *Frequency*. La programmation enfants-familles Capitaine futur reprend également sur site avec des ateliers toutes les semaines. Sans oublier, fin septembre, la participation de la Gaîté Lyrique aux journées du patrimoine.

Tandis que le marché de l'événementiel privé s'effondrait dans le contexte de crise sanitaire, la Gaîté Lyrique diversifie son offre aux entreprises : tournage, événement phygital mêlant expérience physique et interaction à distance, et même une agence événementielle. Cette nouvelle agence de la Gaîté Lyrique propose des événements aux formats immersifs, engageants et durables, s'appuyant sur 10 ans d'expérience de programmation.

Parallèlement, nous avons également lancé *Away From Keyboard*, un think tank qui rassemble une communauté de personnalités influentes résolues à changer la donne, et des talents émergents et engagés de la GenZ afin de définir ensemble les contours du monde de demain.

Leur voix militante, amplifiée par les réseaux sociaux, dictent les grandes évolutions de notre société.

Mais cette année si singulière aura été l'occasion, aussi, d'avancer vers un modèle de société plus responsable. Ainsi avons-nous pu avancer sur le chantier de la prévention des risques psychosociaux et de l'amélioration des conditions de travail. Plusieurs accords ont ainsi pu aboutir dans l'année. En parallèle, fin 2020, nous nous sommes engagés dans un audit de l'impact environnemental de la Gaîté Lyrique.

Avant de clôturer cette année, je voudrais adresser mes remerciements aux visiteurs et visiteuses de l'établissement, à ses artistes fidèles, à ses partenaires, ainsi qu'à la Ville de Paris très attentive à la situation de la Gaîté Lyrique, à la communauté solidaire que forment les institutions culturelles parisiennes, ainsi qu'à celles et ceux qui animent avec engagement l'établissement au quotidien sans lesquels cette année 2020 eût été bien différente.

Jean-Dominique Secondi

Sommaire

1. Projet, politique artistique et engagements	10
1.1 Le projet de la Gaîté Lyrique	10
1.2 La politique artistique en 2020	10
1.3 Les engagements face à la crise	12
2. Une programmation in situ qui défriche et rassemble	16
2.1 Faire corps – Adrien M & Claire B	16
2.2 F.A.M.E.	16
2.3 Paris Podcast Festival	17
2.4 Paris Electronic Week	18
2.5 Mon Premier Festival	18
3. [Plein Écran]: la programmation réinventée en ligne	22
3.1 ARTE Concert Festival	22
3.2 Underscope @ Gaîté Lyrique	22
3.3 Culture Club	23
3.4 Body Movin'	23
3.5 Il était des voix	23
3.6 Laboratoire-s	23
3.7 Twenty Five	26
3.8 Capitaine futur	26
4. Les résidences de soutien à la création artistique	30
4.1 Les résidences artistiques	30
4.2 L'espace de travail partagé	32
5. Le renforcement de l'action culturelle	36
5.1 L'Éducation artistique et culturelle	36
5.2 Faire et partager avec les publics	39
6. De nouveaux projets tournés vers l'avenir	42
6.1 Un nouvel axe de programmation et un premier étage repensé	42
6.2 De nouvelles offres pour le monde professionnel	42
7. Les publics, au centre des questionnements	46
7.1 La fréquentation in situ	46
7.2 Une audience en ligne qui se structure	46
7.3 La programmation de la Gaîté Lyrique plébiscitée dans les médias	47
7.4 Une meilleure connaissance des publics	47
8. Vers un modèle d'organisation plus responsable	50
8.1 Volet social: accompagnement des équipes dans un contexte inédit	50
8.2 Volet environnemental: un programme précurseur	50
9. La stabilité économique de la Gaîté Lyrique	54
9.1 Bilan financier	54
9.2. Les ressources humaines	57
10. Les partenaires	58

Yelle © Marcin Kempski

1. Projet, politique artistique et engagements

1.1 Le projet de la Gaîté Lyrique

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

Pour y parvenir, la Gaîté Lyrique explore le champ de la musique, mais aussi les danses post-Internet, ces danses qui naissent et se partagent sur la toile, le podcast et le 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 type d'approches qui traversent l'ensemble de nos programmes :

- Un lieu d'expérience artistique à travers une programmation multi formats de concerts, de spectacles, de performances, d'expositions, etc. qui invite chacun et chacune à devenir le témoin des audaces de notre époque, en mettant en lumière ces cultures populaires qui ont émergé ou qui se sont transformées avec Internet et les nouveaux supports technologiques. L'ambition est de rendre sensible, de donner à entendre, à voir, à toucher, à savourer ces pratiques artistiques post-Internet qui traversent notre

époque, pour mieux comprendre ces nouvelles donnes et leurs dimensions culturelles, à travers notamment 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 et chercheuses, entreprises et citoyennes et citoyens, pour permettre à chacun et chacune de mieux décrypter les enjeux de société et d'imaginer, dès aujourd'hui, des pistes d'innovation pour dessiner un avenir désirable et enthousiasmant façonné à la fois par l'art et les nouvelles technologies.

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

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

1.2 La politique artistique en 2020

Au commencement de la saison 2019-2020, quelques semaines avant l'émergence de la crise Covid-19, la Gaîté Lyrique fait ce constat : une déferlante de données, de connexions, de technologies et de médias captent notre attention. Très courtisée, elle est constamment sollicitée par l'information, la publicité, les gens, partout, tout le temps. La Gaîté Lyrique propose son aide pour aider à reconquérir son 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 en position de vigilance, 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 nous prêtons attention mais aussi aux œuvres, aux combats, aux réflexions qu'une institution culturelle comme la nôtre rend visible, audible et sensible.

Il s'agit de faire voir, et de faire ressentir. Faire des expériences fortes, absorbantes, qui mobilisent différemment notre attention. Nous y plongeons soit par le regard — comme avec *F.A.M.E*, le festival dédié aux films sur la musique — soit par le corps et les sens avec les balls, que nous accueillons régulièrement depuis 2017, ou encore les ateliers d'initiation aux danses post-Internet pour tous et toutes, Il s'agissait aussi de faire entendre, et interroger notre capacité d'écoute en nous immergeant dans des mondes

sonores moins balisés. Cela passera par une résidence de Sunn O))) mais aussi notamment par l'écoute des récits intimes, avec la deuxième édition du *Paris Podcast Festival*. Sans oublier de faire le monde à notre manière en bifurquant avec Capitaine futur dans les *Outremondes!* pour se dissimuler, devenir anonyme et cultiver nos secrets...

Et puis la crise sanitaire passe par là, avec son lot de confinements et de fermetures des lieux culturels aux publics...

Pour la saison 2020-2021, la Gaîté Lyrique y répond en embrassant une nouvelle thématique de circonstances : la régénération. Se régénérer, c'est s'autoriser à penser autrement, à porter de nouveaux regards. Dans l'extraordinaire période de transformations environnementales et matérielles que nous vivons, la Gaîté Lyrique choisissait d'interroger ce besoin fondamental dans un moment de troubles qui interroge nos relations humaines, notre vulnérabilité, l'expansion technologique, la notion de progrès permanent, la précarité des ressources ou la remise en cause de notre modèle de croissance économique.

Comment faire de ces questionnements le moteur d'une régénération porteuse de richesses et de réjouissances ? Au fil de cette saison, la Gaîté Lyrique réimagine des manières de faire et d'être ensemble, de formuler des alternatives, de réorienter nos futurs, de reconstituer des équilibres et des repères, de réévaluer nos modes de perception, d'expérimenter d'autres points de vue ou d'écouter d'autres voix. À travers des expériences sensorielles, des cycles anciens et nouveaux, des festivals, des résidences, des performances et un nouvel espace de programmation, nous soulignons l'importance des nouvelles écritures post-Internet. Audio et visuelles, immersives et ludiques, ces formes participatives entremêlent réalité virtuelle, jeu vidéo, théâtre, danse, cinéma ou arts plastiques et placent le visiteur ou la visiteuse dans un rôle actif. Pendant cette année à nulle autre pareille, il était temps de se re-générer.

1.3 Les engagements face à la crise sanitaire

Pendant la crise sanitaire et les confinements successifs, la Gaîté Lyrique se réinvente tout en gardant le cap de ses missions auprès des publics et des communautés artistiques. Cette transformation trouve rapidement une direction avec un objectif clair : venir en soutien des personnes les plus durablement touchées par la crise.

Garder un lien avec les publics

À partir de septembre 2020, l'ensemble de la programmation de la Gaîté Lyrique se régénère en réponse à la situation sanitaire avec [Plein Écran], un programme en ligne qui partage ses événements en livestream et podcast, et invente de nouveaux formats participatifs.

[Plein Écran] place les différents espaces de la Gaîté Lyrique au cœur de sa programmation avec des programmes diffusés gratuitement en ligne, parfois en direct. Ce nouveau label invite à penser autrement les concerts et rencontres pour réinventer les manières d'être et de faire ensemble. En mettant la technologie au service à la fois des artistes et des publics, [Plein Écran] souhaite ainsi permettre au plus grand nombre d'accéder à de nouvelles expériences artistiques à vivre chez soi.

Au programme : une exploration des nouvelles pratiques de danses urbaines avec le cycle *Body Movin'*, les conférences et débats participatifs de la programmation Laboratoire-s pour observer et penser les rapports entre technologies et société, des expériences musicales électroniques en 360°, ou encore les rencontres de la *Paris Electronic Week* et de la 3e édition du *Paris Podcast Festival*.

"[Plein Écran] est un banc d'essai de programmes dans des conditions exceptionnelles. Les pratiques populaires sont mises au défi des normes sanitaires actuellement en place qui bouleversent nos expériences culturelles : comment être ensemble à l'heure de la distanciation ? C'est un vrai défi. Notre proposition pour y répondre : de nouveaux formats pour une programmation en streaming afin de permettre à tous et toutes de vivre pleinement de nouvelles expériences."

Benoît Rousseau, directeur artistique de la Gaîté Lyrique

Soutenir les communautés artistiques

Alors que le monde de la culture est très largement à l'arrêt, la Gaîté Lyrique poursuit son dialogue avec les artistes, que la crise a violemment touchés. À ainsi été maintenu le paiement de tous les engagements artistiques, ainsi que la mise à disposition de tous les espaces de la Gaîté Lyrique pour des résidences longue durée, tout en continuant de passer des commandes à des artistes.

Quelques chiffres sur cette politique de soutien aux artistes :

- 125K€ ont été reversés aux artistes
- 15 structures artistiques ont été accueillies en résidences
- 54 œuvres ont été commandées

Aussi, avec le programme [Plein Écran], l'activité de programmation a pu se poursuivre en ligne depuis les différents espaces de la Gaîté Lyrique, permettant ainsi de maintenir une activité auprès de certaines communautés artistiques, notamment celle des musiques électroniques, particulièrement frappées par la crise sanitaire et la fermeture des clubs. Nous reviendrons plus loin, et plus en détails, sur la programmation en ligne [Plein Écran].

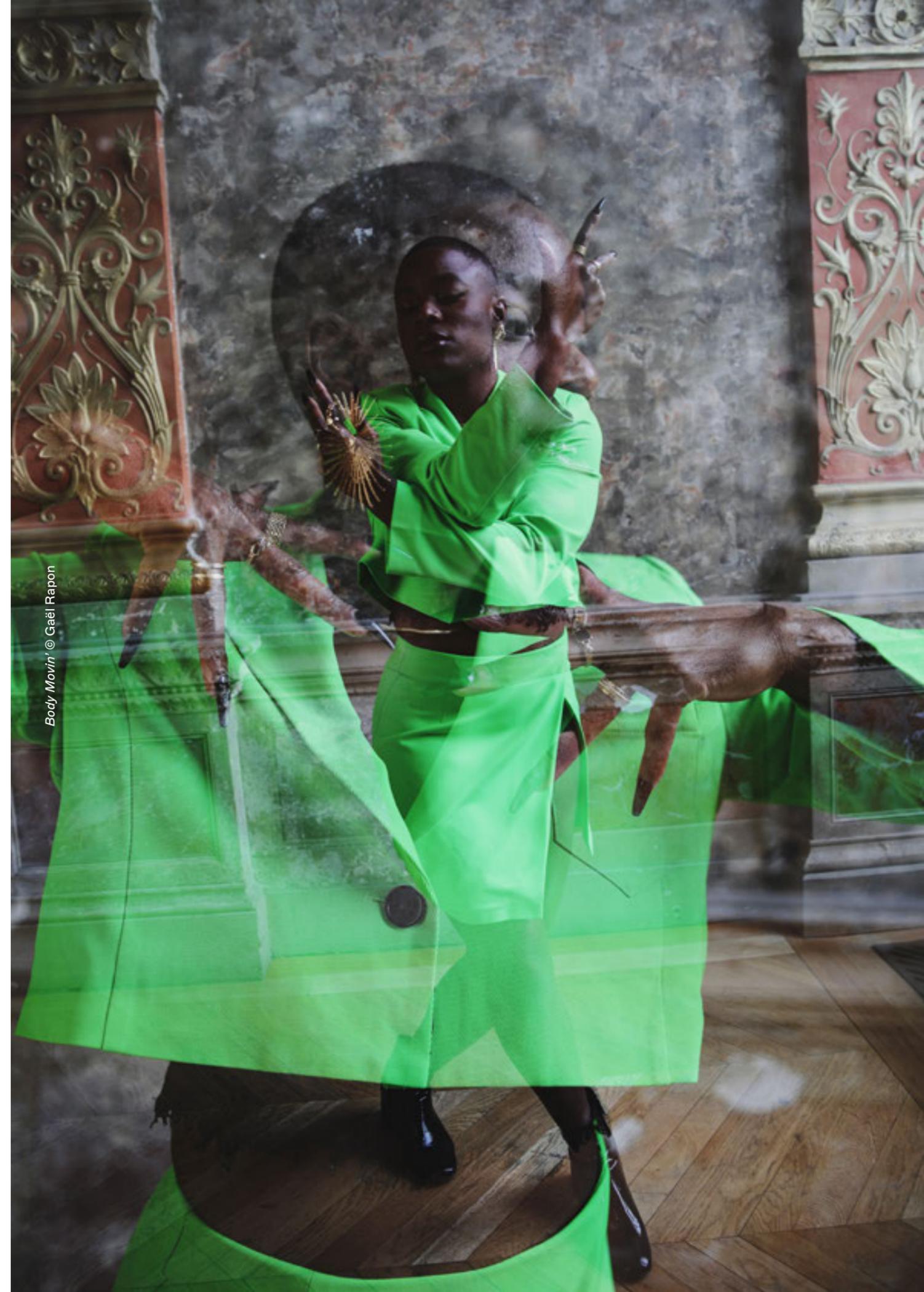
L'action culturelle et solidaire

Bien que fermée au public pendant de longs mois, la Gaîté Lyrique a souhaité élargir son action de lieu-média, de prospection, d'information, de sensibilisation à ces nouvelles pratiques artistiques et culturelles post-internet au-delà des murs de l'institution, auprès d'un public plus large mais aussi plus distant, en imaginant d'autres formes de récits, d'autres modes d'appropriation. Notamment en poursuivant nos actions culturelles auprès des scolaires, avec :

- 23 projets accueillis (contre 16 en 2019)
- 770 personnes participantes (contre 357 en 2019)
- 1 journée d'étude pédagogique
- 1 festival Capitaine futur à l'été

Plus largement, en 2020, la Gaîté Lyrique a voulu réfléchir à l'aide qu'elle pouvait apporter aux personnes dont la crise sanitaire a accru la précarité. En mettant à disposition ses espaces, ses expertises, ses moyens, la Gaîté Lyrique a imaginé des petits-déjeuners solidaires avec La Chorba et la Fondation Armée du Salut, ainsi qu'une collecte de vêtements et de biens de premières nécessités pour les femmes sans domicile avec l'Association Aurore, et le Carreau du Temple.

Si le programme ne commencera qu'en janvier 2021, 2020 aura été le temps de réflexion et de mise en place de ces actions solidaires ayant distribué, au bout du compte, 7 571 petits-déjeuners et lunch-boxes.

Body Movin' © Gaël Rapon

2. Une programmation in situ qui défriche et rassemble

2.1 Faire corps - Adrien M & Claire B, 24.01–03.05.20

La Gaîté Lyrique met à l'honneur les formes singulières d'attention qu'imaginent sans relâche depuis une quinzaine d'années les artistes visuels français Claire Bardainne et Adrien Mondot. Artisans exigeants d'une informatique vivante et animiste, ils préfèrent travailler avec la technique plutôt que de la combattre. Pour proposer les images d'un futur dans lequel nous voulons avancer avec confiance et curiosité, elle et il puisent à la fois dans les attributs du spectacle vivant, une écriture de l'immatériel et la biologie : ils conçoivent des expériences fortes et absorbantes dans lesquelles ils invitent à s'immerger, par petits gestes ou par le corps tout entier en mouvement, à travers des nappes d'ombres et des flux de lumières. Des expériences qui visent d'autres formes d'engagement et qui révèlent un monde où la frontière nous séparant des machines s'efface, laissant l'idée que les technologies avec lesquelles nous faisons corps comme des éléments naturels deviennent des extensions de nos sens.

À l'invitation de la Gaîté Lyrique, Adrien M & Claire B réalisent *Faire corps*, un dispositif spatial interactif qui suggère un changement de position et d'attention à l'égard de ce qui nous entoure. Chamboulant nos fondements et nos repères, l'œuvre composite et métaphorique met en scène l'installation monumentale *L'ombre de la vapeur* (2018, montrée pour la première fois à Paris, produite pour la Fondation d'entreprise Martell), le corpus *XYZT* (2011-2015), ainsi qu'*Effluve* (2020) et *Core* (2020), deux pièces contemplatives créées pour la Gaîté Lyrique.

Assemblage inédit porteur de perspectives, de significations et de consciences nouvelles, *Faire corps* trouve une résonance avec notre époque technologique et nos préoccupations contemporaines : l'exposition-expérience nous plonge dans une forme de pénombre, et nous déambulons à notre rythme, les pieds nus, vers la lumière et les sons étincelants à la

rencontre d'une vaste entité hypersensible qui vibre et respire sous l'effet de notre présence. Sollicitant notre intelligence émotionnelle et sensorielle – celle-là même qui réhausse l'attention –, l'ensemble relève à la fois du tangible et de l'intangible et évoque ce monde qui n'en forme plus qu'un, avec lequel nous faisons corps.

"Une promenade onirique dans un monde de lignes, de points et de lettres aux frontières du surréalisme et de l'art cinématique."
Télérama

"Faire corps est une réussite."
Le Monde

"Dans ces espaces à part, on s'immerge, on s'oublie et l'on en sort revigoré comme d'un séjour en pleine nature."
Les Inrockuptibles

"C'est toujours un plaisir de venir pour une expo ou un concert.. Aujourd'hui c'était Faire Corps magnifique pour les grands et les petits, expérience sensorielle. Si vous avez un peu de temps, aller au café au 2e étage pour une pause sucrée ! Le brookie est pas mal :)"
Flo Sav - avis publié en novembre 2020 sur Google

2.2 FAME, 12–16.02.20

F.A.M.E., le festival international de films sur la musique de la Gaîté Lyrique, était de retour pour une nouvelle édition, fidèle au poste. Cinq jours de projections, de rencontres, de performances, innervés par l'envie un peu folle d'une expérience collective et musicale.

Tel est le pari des programmeurs du festival, Olivier Forest et Benoît Hické : raconter des histoires, dire le monde à travers son beat, ses pulsations et ses secousses. Des voyages de PJ Harvey, Aurora ou Maud Geffray (pour une performance live inédite autour de Philip Glass) aux sombres excentricités de R. Stevie Moore et Sébastien Tellier, des méandres de Fela Kuti aux expérimentations de Felix Kubin ou aux débuts de Madonna, F.A.M.E. se love dans tous les espaces de la Gaîté Lyrique, le lieu de toutes les aventures artistiques, pour proposer un parcours intense.

Avec de nombreux films (documentaires, de fiction et d'animation) en exclusivités française et mondiale, F.A.M.E. présente un programme largement inédit : une vingtaine de films sur la musique, qui font la part belle aux figures singulières, aux odyssées électroniques, aux cultures souterraines, sans oublier un programme destiné aux familles (F.A.M.E. Kids). Et parce que F.A.M.E. se nourrit de l'énergie de la musique, le festival se prolonge hors des salles, avec des rencontres (F.A.M.E. Lab), des performances (F.A.M.E. Live) et des DJ sets (F.A.M.E. Party). F.A.M.E. nous invite à un voyage supersonique à travers une planète musicale et visuelle en ébullition. Attachons nos ceintures !

"Une programmation à la fois exigeante et divertissante."
France Inter

"Il y aura de nouveau énormément à voir cette année au festival F.A.M.E., l'un des plus affûtés du monde parmi ceux qui se consacrent aux humeurs du film musical contemporain."
Libération

"Courez-y !"
Le Figaro

2.3 Le Paris Podcast Festival, 15–18.10.20

Le Paris Podcast Festival est le premier rendez-vous du podcast natif en France. Avec cette 3e édition, il prend de l'essor en se tenant sur quatre jours : rencontres, ateliers, enregistrements publics, écoutes collectives et compétition officielle. Un festival à vivre sur place, mais aussi en ligne en 2020.

Événement culturel en libre accès, ouvert à tous et toutes, qui met en avant la création originale de podcasts natifs de langue française, le *Paris Podcast Festival* est aussi l'occasion de réunir les acteurs et actrices du secteur autour des grandes tendances professionnelles de la saison.

Le podcast, une façon de raconter le monde autrement ? Oui, parce qu'il permet :

- des créations plus libres.
- un espace inclusif qui donne la parole à tous et toutes.
- une grande place pour le témoignage et le storytelling.
- une nouvelle façon d'interviewer, de partager son savoir, de raconter des histoires.

"Le Paris Podcast Festival, premier rendez-vous du podcast en France, se tient pour une troisième édition intitulée « Trouver sa voix » du 15 au 18 octobre 2020 à la Gaîté Lyrique de Paris. Le festival, qui pourra également se vivre en ligne, prend encore de l'essor en se tenant sur quatre jours avec au programme, rencontres, ateliers, enregistrements publics, écoutes collectives et compétition officielle."
France Culture

"La fraîcheur, des voix souvent différentes et moins formatées que celles de la radio, l'envie de s'informer autrement, de s'évader à travers des histoires singulières. Autant de raisons qui font flamber les écoutes des podcasts. Le directeur du festival, le professeur de philosophie Thibaut de Saint-Maurice, a aimé tout de suite ce concept qui « donne la parole à des gens ordinaires, raconte des aventures peu connues, donne de la voix à ceux qui n'en ont pas »."
Le Parisien

2.4 Paris Electronic Week, 24 & 25.09.20

Technopol et la Gaîté Lyrique présentent la huitième *Paris Electronic Week*! Rencontre annuelle incontournable dédiée aux pros des musiques électroniques, la *PEW* rassemble les acteurs et actrices du secteur de la nuit qui engagent des discussions autour de l'avenir de la fête. À travers des tables rondes, des ateliers et des conférences, la *PEW* offre un espace de discussion et de réflexion autour de l'écosystème festif.

La *Paris Electronic Week* appréhende l'événementiel au lendemain d'une première période de crise sanitaire qui a fortement marqué le secteur. Elle propose de construire des synthèses des observations menées ces derniers mois, notamment dans le cadre des tables rondes virtuelles *Danser Demain*, organisées par Technopol. Ces rencontres ont pour objectif de traiter de l'avenir de la fête sous trois prismes: politique, environnemental et social.

Programme

- Bandcamp, United We Stram Asia et Arty Farty présentent leurs initiatives qui ont repolitisé la fête dans une période qui bouscule les pratiques d'écoute et de consommation de la musique.
- United We Stream, la Ville de Paris et Border City interviennent autour de l'espace-temps des fêtes et de leur réaménagement – temporaire ou définitif – en réponse à une situation de crise proclamée: émergences d'avant crise, solutions momentanées, modèles en devenir?
- Green Events et ADE Green introduisent depuis les Pays-Bas la notion de « makers ».
- Bellastock, U-Boat et Brut Pop discutent de l'importance de faire émerger des initiatives à impact environnemental modéré dans le secteur événementiel.
- Le nouveau projet Act Right, qui vise à sensibiliser à la sécurité en milieux festifs, représente fièrement le volet inclusif, aux côtés d'AMS Booking qui effectue un atelier autour de la responsabilisation des professionnel-le-s de la musique. Une table ronde fait également un état des lieux mondial sur la diversité et l'inclusion, grâce aux interventions virtuelles de Discwomen (USA), Radio Fauve (Hong Kong), Piloni Booking (Grèce), We can dance (Suisse), Glitter(Maroc) et Anormal (Argentine).

2.5 Mon Premier Festival, 24 & 25.10.20

Dédié au jeune public, *Mon Premier Festival* se déroule chaque année à Paris. Son but: éveiller, hors temps scolaire, le regard et la curiosité des plus petits pour le 7e art, en proposant une approche ludique et pédagogique du cinéma! En 2020, il s'invite une nouvelle fois à la Gaîté Lyrique pour trois rendez-vous:

La Montagne magique et l'arrivée des machines

Des premières lueurs du jour éclipsent les étoiles du Digitocène et Capitaine futur observe les abeilles butiner des fleurs, l'ours sortir de sa grotte, les oiseaux chanter des bulles de couleurs et les poissons dévaler la rivière. Mais quel est ce bruit au loin qui gronde et perturbe l'harmonie de la montagne magique?

Marqué par un voyage en Patagonie au cours duquel il réalise l'extrême fragilité des écosystèmes naturels menacés par les activités humaines, l'artiste visuel et numérique Elie Blanchard imagine le spectacle, rejoint par le musicien Emmanuel Mailly. Ensemble, ils poursuivent leur recherche autour des narrations expérimentales où images et sons coexistent à part

égale.

La Planète sauvage

Capitaine futur découvre l'envoûtante planète Ygam aux arbres monumentaux et aux plantes carnivores. Ici vivent les Draags, des géants humanoïdes à la peau bleue et aux yeux comme des billes rouges persuadés de leur supériorité à toute autre forme de vie grâce à leur maîtrise de la science. Pour se divertir, ils domestiquent les Oms, petits êtres humanoïdes. Mais quand l'un d'entre eux réussit à acquérir la totale connaissance de sa maîtresse et à s'enfuir pour rejoindre d'autres Oms, vivant à l'état sauvage, tout bascule.

Réalisée en 1973, cette fable écologique et pacifiste sur la liberté et sur le pouvoir de la connaissance évoque un futur dans lequel le progrès technologique donne naissance à une communauté sophistiquée mais dépourvue d'empathie pour les autres espèces. Elle questionne en profondeur notre rapport à l'autre, qu'elle ou il nous ressemble ou pas. Utilisant la technique du papier découpé, René Laloux et Roland Topor créent un univers surréaliste d'une puissance douce, aux couleurs froides, au graphisme épuré, qui trouve dans notre présent de singulières résonances. Cet ovni du cinéma a reçu le Prix spécial du jury à Cannes en 1973.

Un autre monde

Mon Premier Festival propose un programme inédit de sept films d'animation dès 3 ans!

Comment de nouveaux mondes apparaissent-ils? Qui les crée et pourquoi? Sommes-nous maîtres de ce qui nous arrive? Par le seul pouvoir des matières, des couleurs et des formes animées, Capitaine futur plonge dans ces sept courtes histoires. Les choses les plus ordinaires, jeu de cube, façade d'immeubles, jardin ou gouttes d'eau, deviennent autres. Est-ce notre imagination? Est-ce possible? Ce grand jeu des métamorphoses du monde déclenche de belles émotions, de la peur à l'émerveillement, face au dévoilement de tant de beautés.

Bei Nacht erwacht (Night Movies)

De Falk Schuster - Allemagne - 4min22

Julot (Marbles)

De Maya Tiberman - Israël - 3min18

Betonová džungle (The Concrete Jungle)

De Marie Urbánková - République Tchèque - 7min

La Petite taupe et le bulldozer (Kret a Buldozer)

De Zdenek Miler - République Tchèque - 6min

Parade

De Pierre-Emmanuel Lyet - France - 8 min

Premier tonnerre

De Anastasia Melikhova - Russie - 5min

Celui qui domptait les nuages

De Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville - France - 4min30

3. [Plein Écran] la programmation réinventée en ligne

En 2020, la culture a payé un lourd tribut aux conditions sanitaires. Comment, sans public, diffuser les pratiques issues de cultures contemporaines non écrites ? Pour tenter de répondre à cette question, la Gaîté Lyrique a proposé de se retrouver en ligne pour une série de rendez-vous mêlant musique, danse, podcasts, technologies et cultures post-internet, et qui s'afficheront en mode [Plein Écran]. Ce nouveau label de la Gaîté Lyrique invite à penser autrement les concerts, performances et rencontres pour réinventer les manières d'être et de faire ensemble, pour continuer de s'engager artistiquement et politiquement, le tout à travers les réseaux sociaux et une plateforme créée pour l'occasion sur le site de la Gaîté Lyrique.

En mettant la technologie au service à la fois des artistes et des publics, [Plein Écran] a ainsi souhaité permettre au plus grand nombre de vivre à distance de nouvelles expériences artistiques, et de garder un lien avec les communautés invisibilisées et délaissées par la crise sanitaire : scène électronique, LGBTQI+, etc. Au-delà de simples événements filmés, [Plein Écran] propose d'augmenter les captations en proposant de découvrir, comprendre et approfondir certaines problématiques soulevées par les artistes et leur travail, avec un objectif toujours aussi clair pour la Gaîté Lyrique : mieux comprendre le monde d'aujourd'hui.

La Gaîté Lyrique a ainsi fait le choix de l'expérimentation, et de la mise en adéquation de son expertise sur les cultures post-Internet : s'emparer de l'outil Internet comme espace et source d'art, de convivialité et réflexion. C'était une première, et un challenge que les équipes ont relevé. L'objectif était clair en temps de confinement : maintenir à tout prix un lien fort avec les publics, et ainsi poursuivre notre mission de service public.

3.1 Arte Concert Festival, 13-15.11.20

ARTE Concert Festival était de retour pendant cette période incertaine pour faire vivre la musique live. En 2020, le festival de la chaîne franco-allemande fait évoluer son concept pour proposer une expérience inédite : pendant trois jours, des concerts filmés par La Blogothèque à découvrir en livestream depuis chez soi.

Rendez-vous était donné pour trois soirées mêlant des concerts live captés à la Gaîté Lyrique, des sessions enregistrées à l'étranger et les plus beaux concerts des années précédentes, le tout filmé par La Blogothèque. Lors de performances live enregistrées, ARTE Concert Festival proposait la douce extravagance de Sébastien Tellier, le grand retour de Yelle, le phénomène rap Ichon, l'univers futuriste de Prudence, la nouvelle sensation hip-hop soul Lous and the Yakuza, ou encore la fantasque et irrévérencieuse P.R2B. Le festival nous fait également voyager hors les murs : dans le cadre de *Long Distance Call*, le programme de sessions enregistrées à l'étranger d'ARTE. Direction Londres avec London Grammar et Arlo Parks, ou Los Angeles avec Matt Berninger (The National). Pour cette édition 100% en ligne, ARTE Concert Festival en profite pour proposer, également, des replays commentés de Juliette Armanet, Black Lips et Patrick Watson.

Programme

13.11 Sébastien Tellier (live) + Arlo Parks (session) + Prudence (live) + Juliette Armanet (replay commenté)
14.11 Yelle (live) + Matt Berninger (session) + Ichon (live) + Black Lips (replay commenté)
15.11 London Grammar (session) + Lous and the Yakuza (live) + P.R2B (live) + Patrick Watson (replay commenté)

"Pandémie oblige, l'éclectique Arte Concert festival se réinvente en live stream. Face à la pandémie et à la crise sans précédent du spectacle vivant, les musiques actuelles entrent en résistance pour mieux se réinventer sur la Toile."
Télérama

"À l'heure où le calendrier des événements est chamboulé par la pandémie, la musique live résiste toujours. Pour continuer de la faire vivre pendant le confinement, ARTE Concert revient pour la cinquième édition de son festival en ligne du 13 au 15 novembre. Une première étape dans l'initiative "ON RESTE OUVERT" lancée par ARTE dans le but de faire vivre le secteur culturel autrement en ces temps de crise."
TRAX

3.2 Underscope @ Gaîté Lyrique

En cette période où danser ensemble est devenu impossible, Underscope – nouveau média multiplateforme – et la Gaîté Lyrique – lieu des cultures post-Internet – s'associent pour continuer de faire vivre la musique électronique, ses artistes et son écosystème. Au travers d'événements réguliers, cette série d'événements propose des performances live à la fois musicales et visuelles. Pendant le confinement, l'expérience est exclusivement en ligne, filmée et diffusée sur Facebook et le compte Twitch de la Gaîté Lyrique.

Programme

Pour sa première date, Underscope invite sur scène

Simo Cell, en collaboration avec l'artiste égyptien Abdullah Miniawy pour le premier live de leur nouveau projet sur le label BFD, la productrice Flore en live audiovisuel, le DJ et producteur E-Unity ainsi que le multi-instrumentiste Ouai Stéphane.

Pour son deuxième événement, Underscope propose une carte blanche à PARKINGSTONE, collectif parisien qui invite les artistes plein d'audace de la scène LGBTQI+ émergente et témoigne de la mutation de la culture club.

Pour sa troisième programmation à la Gaîté Lyrique, Underscope propose une soirée de musiques électroniques à paliers qui nous rappelle les nuits d'avant la crise : un warm-up de 404, une montée en puissance de Fasma, suivie du chaos IDM d'Esther, pour finir en apogée dans le club futuriste de Bambounou.

Pour sa quatrième et ultime date de l'année, Underscope propose une programmation aux couleurs sombres et intenses, quoique nuancées. Au programme : les performances de Vernacular Orchestra, la puissance poétique d'Öspiel, les idées noires de Crystal Geometry et la complexité de Vizienn.

3.3 Culture Club

Dans le prolongement des soirées Underscope @ Gaîté Lyrique, les événements Culture club sont pensés comme une solution de soutien à la scène électronique, pour permettre à cette dernière de garder un lien avec les publics, en attendant de pouvoir les accueillir à nouveau.

Chaque mois, une invitation est faite à un collectif qui fait bouger les lignes de la nuit parisienne, et qui se trouve aujourd'hui en position de représenter une communauté toute entière, qu'elle soit électronique, LGBTQ+ ou plus largement et simplement musicale. Une fois par mois également, la Gaîté Lyrique propose ici une programmation centrée autour de jeunes artistes issus de la nouvelle scène électronique française. Ils et elles nous montreront comment, malgré cette époque maudite pour la musique, la création reste encore bien vivante.

3.4 Body Movin'

Battle! Comme on peut le deviner, le titre de ce programme consacré à la danse est tiré du titre d'une célèbre chanson des Beastie Boys, qui y clament ceci : *"Let me get some action from the back section/ We need body rocking not perfection"*. On parle, ici, de danses issues de pratiques communautaires et de danses de club qui se sont démocratisées depuis une dizaine d'années grâce aux réseaux sociaux. En 2021, les danses non écrites et non-académiques sont de plus en plus populaires auprès des jeunes générations – notamment grâce à TikTok. Elles leur permettent d'affirmer un style, une identité, ou simplement de créer du lien et des rencontres. Il s'agit, pour les rendez-vous *Body Movin'*, de réunir les acteurs et actrices de ces différents mouvements de danse – vogue fem, waacking, dancehall et afro – puis de comprendre leurs enjeux et leurs origines,

d'en apprendre les mouvements, et bien sûr de voir les meilleurs danseurs et meilleures danseuses s'affronter autour de battles enflammées. Le tout sera présenté tout au long de la saison par Vini Revlon et Shylee Ladurée, deux leaders de ces danses issues de la marge et devenues virales. Sur les réseaux sociaux de la Gaîté Lyrique, les quatre épisodes de *Body Movin'* seront accompagnés de contenus courts, notamment une série d'interviews à propos de chaque danse, ainsi qu'une série de tutos pour apprendre certains gestes et pas de danse emblématiques depuis chez soi... Comme dirait l'autre : let's move!

3.5 Il était des voix

Inscrits dans une longue histoire de l'audio, la Gaîté Lyrique a souhaité créer un podcast en s'associant au *Paris Podcast Festival*, une sorte de déclaration d'intentions pour marquer notre engouement autour des nouvelles écritures sonores. Il constitue également une réponse tangible à cette période si exceptionnelle pour faire entendre les voix de tous et toutes, faute de pouvoir accueillir les publics actuellement. Ce podcast, nous l'avons intitulé *Il était des voix*. À écouter en ligne chaque mois, il nous fait entendre la voix des personnes invisibilisées par les discours dominants, ces paroles de la marge dont la diversité résonne dans le paysage du podcast aujourd'hui. Présenté par Camille Dia, co-programmé avec le *Paris Podcast Festival* et réalisé par Sonique - Le studio, il fait écho à notre engagement depuis presque dix ans aux côtés de ces voix trop souvent oubliées, ces territoires hors champ que la Gaîté Lyrique s'engage à mettre toujours plus en avant. Il était des voix est rendu disponible sur [Plein Écran] et sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts.

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

— Capitaine futur

3.6 Laboratoire-s

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

Chaque mois, la Gaîté Lyrique proposera des talks diffusés en direct qui permettront de découvrir ces pensées en mouvement et d'offrir l'opportunité d'une discussion avec celles et ceux qui dévoilent d'autres horizons: on y parlera réseaux d'entraide de pair-à-pair, savoirs traditionnels africains incarnés dans les technologies de communication, éthique de l'IA et explosion du crypto-art.

3.7 Twenty Five

Comment réimaginer le monde en cette époque extraordinaire? Qui de mieux que les 15-25 ans, cette génération Z définie par son engagement pour les questions de société et son hyperconnectivité, pour raconter un futur désirable, plus humain, plus pérenne et plus égalitaire? Cette nouvelle génération rassemble les acteurs et actrices naturelles et légitimes de l'époque. Greta Thunberg, Malala Yousafzai, Billie Eilish ou encore Bilal Hassani: par leurs convictions, leur énergie et leur activisme, ils et elles font le monde de demain. Leur voix, amplifiée par les réseaux sociaux, dicte les grandes évolutions de notre société.

La Gaîté Lyrique et le média Jam s'associent pour créer l'évènement *Twenty Five: Les 25 prochaines années par les moins de 25 ans*. *Twenty Five* tend le micro aux jeunes de moins de 25 ans pour raconter de nouveaux imaginaires, réfléchir et s'engager concrètement vers une société nouvelle. Quelle est leur vision du monde? Quel avenir leur semble désirable? Comment ils et elles ont déjà pris la mesure de leur rôle à jouer et de leur responsabilité? *Twenty Five* est un véritable talk show, un temps privilégié d'expression, puis de conversation, avec celles et ceux qui peuvent dès aujourd'hui aider à bâtir les fondements d'une société plus juste. Cette nouvelle génération rêve et agit, a pris des engagements forts, innove, crée et influence son entourage.

3.8 Capitaine futur

Cette saison, Capitaine futur, figure de la programmation famille de la Gaîté Lyrique, a changé d'ère: sa silhouette a bifurqué dans le *Digitocène*, à la fois paysage aléatoire et moment de régénération, où tout est à apprendre. Alors que la Gaîté Lyrique ne peut plus accueillir ses expéditions in situ, Capitaine futur se déploie tout à la fois dans la ville et en ligne, à la rencontre des enfants, de leurs parents et de leurs enseignants et enseignantes, le tout au sein de la programmation [Plein Écran]. De ce vaste territoire numérique, Capitaine futur rapporte des trésors entre imagination, science et poésie du langage, en compagnie d'artistes et de partenaires, fidèles acolytes d'exploration.

Fondés sur nos capacités d'agir, de voir ou de sentir, les nouveaux rendez-vous hebdomadaires de Capitaine futur, tous les mercredis à 16h30, invitent les enfants à expérimenter et à voyager pour mieux comprendre ce monde connecté qui change à toute allure.

Au programme de Capitaine futur sur [Plein Écran]:

Les Contes à paillettes

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

L'atelier du mois

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

Fais des trucs

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

Dans mon oreille

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

4. Les résidences de soutien à la création artistique

4.1 Les résidences artistiques

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

Ainsi, en 2020, la Gaîté Lyrique a accueilli 13 structures artistiques :

Playtronica

Playtronica est un studio d'installations audio créatives basé à Paris, Moscou et Berlin. Né à Moscou, le studio s'est développé autour de créations pour les entreprises (Hermès, Pompidou, Palais de Tokyo, Issey Miyake, Timberland, Nike) mais aussi en réalisant des installations et des expositions dans différents musées à travers le monde.

Basant toute sa réflexion autour du toucher et des sens, le studio essaye de réinventer l'approche musicale en cassant la notion théorique, en privilégiant une approche sensorielle, non-digitale. Dans une ère où toutes les innovations nous mènent à une dématérialisation des émotions et des relations, Playtronica essaye de reconnecter l'humain à son corps, ses émotions et à tout ce qui l'entoure.

Période de résidence : septembre 2019 – février 2021

Commandes de programmation : une installation artistique, Le chant des pierres, qui prend la forme d'une déambulation participative en forme de jeu sonore à décoder et un atelier de création sonore

interactive, Touché coolé, à destination des enfants, qui permet de transformer des objets du quotidien conducteurs (fruits, cartouche d'encre, gelée, corps humain) en instruments en les connectant avec des cartes électroniques. Ces deux commandes intègrent le programme Capitaine Futur.

What if?

L'équipe du bureau est experte en intelligence collective spéculative – décryptant des phénomènes complexes éthiques et sociétaux émergents. Le bureau crée des formats de débats innovants et exploratoires pour les structures publiques et privées qui ouvrent un espace-temps de réflexion critique et anticipateur sur les controverses. Il a été fondé en 2014 par Max Mollon et Welid Labidi.

Période de résidence : septembre 2017 – juillet 2021

Commandes de programmation : le Design Fiction Club au sein du programme Laboratoire.

Les Écouteurs

Association fondée par Thibaut de Saint Maurice et Pierre Sérurier en septembre 2017, son but est de faire connaître au grand public la culture de l'écoute portée par les podcasts natifs. Réunissant le plus largement possible tous les acteurs et actrices 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 et podcasteuses, des ateliers, des conférences, des masterclasses et une grande compétition officielle récompensant les meilleurs podcasts de la saison passée.

Période de résidence : mai 2019 – juillet 2021

Commandes de programmation : le *Paris Podcast Festival*, en coproduction avec la Gaîté Lyrique.

AMORE

AMORE est une association formée par Benoît Hické et Olivier Forest, fondateurs et directeurs artistiques du festival *F.A.M.E – Film & Music Experience*. Accueilli à la Gaîté Lyrique depuis 2014, F.A.M.E est un festival de cinéma consacré à la musique et ses 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.

Période de résidence : septembre 18 – février 2021

Commandes de programmation : le Festival *F.A.M.E.* et les ateliers Capitaine futur autour du transmédia, de la réalité virtuelle, des fake news ou de la ville du futur.

Xam Xam

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.

Période de résidence : juillet 19 – juillet 2021

Commandes de programmation : Séance *Université des Futurs Africains* du Laboratoire en 2021.

Underscope

Fournisseur et curateur de musique en ligne multiplateforme, Underscope se positionne comme un nouveau média spécialisé notamment dans le streaming de musiques électroniques. Son objectif : fédérer et fortifier les artistes et labels français, en proposant une présence en ligne via des playlists éditorialisées sur les plateformes musicales et des contenus exclusifs sur YouTube.

Période de résidence : septembre 2020 – février 2021

Commandes de programmation : live, DJ et VJ sets en ligne dans le cadre du programme Underscope x Gaîté Lyrique sur [Plein Écran] en 2020 et préparation de la programmation Culture Club en 2021.

Olivier Ratsi et Crossed Lab

Le travail de l'artiste Olivier Ratsi pose la réalité objective, le temps, l'espace et la matière comme autant de notions d'information intangibles. Se basant sur l'expérience de la réalité et de ses représentations ainsi que sur la perception de l'espace, il conçoit des œuvres qui amènent le spectateur ou la spectatrice à se questionner sur sa propre interprétation du réel. Crossed Lab, de son côté, s'implique et contribue à faire entrer les arts contemporains numériques dans un âge de la maturité : au-delà des expositions collectives propices à la découverte, des thématiques critiques sur notre ère technologique alliant pensée et esthétique, les vingt dernières années ont vu l'émergence de talents qui rassemblent maintenant un corpus exigeant d'œuvres.

Période de résidence : septembre 2020 – mars 2021

Commandes de programmation : exposition-expérience *Heureux soient les félés, car ils laisseront passer la lumière* en 2021. À cette occasion, deux œuvres inédites ont été commandées par la Gaîté Lyrique. Crossed Lab produit l'exposition.

Sonique – Le studio

Sonique – Le studio est une agence sonore créée par le journaliste et producteur Christophe Payet, spécialisé dans la narration et la production audio innovante, l'accompagnement éditorial et stratégique, et l'expérience sonore immersive. Sonique – Le studio est l'agence développée par l'équipe du média audio Nique – La radio, à la fois webradio de flux et label de podcasts.

Période de résidence : septembre 2020 – juillet 2021

Commandes de programmation : Création et production du podcast *Il était des voix*, intégré dans le programme [Plein Écran] en 2021.

Camille Diao

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

Période de résidence : septembre 2020 – juillet 2021

Commandes de programmation : Camille Diao est l'animatrice du podcast *Il était des voix* en 2021.

Ismaël Joffroy Chandoutis

Après des études à l'INSAS et à l'École Supérieure d'Art Sint-Lukas à Bruxelles, puis au Fresnoy, Ismaël Joffroy Chandoutis développe une « cinématière », pratique artistique hybride qui étend le cinéma au champ de l'art contemporain. Ses œuvres pluridisciplinaires questionnent le jeu, les technologies, la mémoire, le virtuel et explorent les mondes poreux de l'image.

Période de résidence : septembre 2020 – décembre 2020

Commandes de programmation : *Everyday Daylight, the hyperreal Normality of Video Games*, événement – événement co-produit par la Gaîté Lyrique, le Centre culturel suisse & le Kunstraum Niederösterreich qui s'inscrit dans la programmation du Laboratoire en 2021

Hypercube

L'Hypercube est un laboratoire qui explore la banlieue du futur par le design, la fiction et la puissance des imaginaires. Il combine tout à la fois recherche, création d'outils pédagogiques, un design studio et un espace de débat et de conférence. Sa mission principale est l'introduction du design, dans ses formes multiples dans les « pop quartiers », plus fun que les Quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Période de résidence : septembre 2019 – janvier 2021

Commandes de programmation : *Sur les traces de la banlieue du Turfu*, événement sonore en ligne qui s'inscrit dans le cadre de la programmation du Laboratoire.

Marc Mantelin

Designer graphique et réalisateur, son projet *Rêve de lettres* est un espace graphique où les images, les formes et les textes sont en mouvement. À l'aide de logiciels génératifs, Marc Mantelin explore les procédés cinétiques du dessin de lettres et développe des alphabets vivants, en interrogeant le processus de lecture.

Période de résidence : septembre 2019 – janvier 2021

Commandes de programmation : Ateliers pour les enfants consacrés au motion design et à la typographie dans le cadre du programme Capitaine futur.

Marthe Oh'

Artiste visuelle, Marthe Oh' crée autour de l'image et de ses champs d'exploitation dans une approche mêlant dessin, graphisme, sérigraphie et image animée.

Période de résidence : Sept 20 - Janvier 2021

Commandes de programmation : Projet de VJing à destination des enfants dans le cadre du programme Capitaine Futur. En décontextualisant une performance visuelle initialement pratiquée dans les milieux festifs, nocturnes, et de fait réservé à des adultes, elle invite un nouveau public à s'approprier ce médium en explorant les diverses possibilités qu'il offre, tout en conservant sa spécificité : fédérer et provoquer des émotions à travers la manipulation d'images en temps réel.

4.2 L'espace de travail partagé

La Gaîté Lyrique propose des postes de travail en plein cœur de Paris adaptés aux besoins d'organisations culturelles, notamment celles dont l'activité se déploie autour des pratiques nées ou transformées par internet et/ou les nouvelles technologies. Situé au 7e étage de la Gaîté Lyrique, l'espace de travail partagé met à disposition d'une vingtaine de structures culturelles un ou plusieurs postes fixes de travail.

Accessible tous les jours, le loyer comprend : wifi haut-débit, imprimante, salle de répétition insonorisée (danse et musique), deux espaces de réunion, espace déjeuner convivial, frigos, baby-foot, espace de repos, machine à café... Louer un espace de travail partagé permet également de profiter d'événements avec les autres membres de l'écosystème, de développer des projets avec l'équipe et les partenaires de la Gaîté Lyrique, mais aussi d'obtenir des tarifs préférentiels et invitations aux événements.

En 2020, la Gaîté Lyrique a accueilli 32 structures : Anomes, Atem / T&M, Beaustudio, Blasphème - The Creative Class, Burst Studio, Chaos Et Creation, Chrysalead Workshop, Cosmos Acoustique, Cp Conseil, Sybille De Saint Louvent, Fabbula, Réseau Université De La Pluralité, Isabelle Nerin, Studio Armelle Lalo, Loyaute, Mahiou Gaussens Architecture, Native Instruments France, Nuances, Octave Music, Panier Piano, Red Bull France, Red Corner, Societies, Studio Bruyant, Technopol, Thibault Priou, U2p050, Uncanny Valley Studio, Vokode, Association Wemusicmusic

5. Le renforcement de l'action culturelle

5.1 L'Éducation artistique et culturelle

Malgré la crise amorcée en 2020, les objectifs d'éducation artistique et culturel de la Gaîté Lyrique ont été poursuivis et souvent réinventés dans les conditions exceptionnelles imposées.

Expérimenter des pédagogies innovantes

Dans un monde où la connaissance humaine est à portée de clics, institutions, éducateurs et éducatrices, mais aussi parents perdent le monopole du savoir, car se retrouvant face à cette génération connectée qui peut accéder à l'information, partout, tout le temps. Le rôle du personnel enseignant se réinvente, à l'école comme dans la pratique artistique, et celui des institutions culturelles comme la Gaîté Lyrique aussi : ensemble nous cultivons l'envie d'apprendre et de transmettre autrement.

C'est pourquoi avec notamment Les Fabriques à musique electro proposé par la Sacem, nous avons rejoint le projet de coopération européenne Future Songwriting, auquel participent de nombreuses autres classes en Finlande, France, Allemagne, Espagne, Hongrie et au Royaume-Uni. En confrontant différentes méthodes d'apprentissage de la musique et en expérimentant la méthode développée par l'équipe finlandaise d'INTO School, composée d'éducateurs et d'éducatrices, de compositeurs et de compositrices, ce projet vise à renforcer la pratique artistique et culturelle des élèves, en leur donnant un rôle actif de création musicale et en formant les enseignants et enseignantes qui intègrent le processus de création avec leurs élèves. Ainsi, une classe de 5e du collège Montgolfier (Paris) a travaillé aux côtés du compositeur de musique électronique Thomas Aguetz sur la conception d'une œuvre.

La Gaîté Lyrique est également partenaire de deux autres projets de pédagogies innovantes, encore en cours. D'une part, le travail de recherche et de développement d'un instrumentarium inclusif par le Collectif BrutPop. D'autre part, le projet européen

STEAMulate Your School, porté par la Gaîté Lyrique (France), Edukaciniai Projektai (Lituanie), Centro Zaffiria (Italie), Karpos (Grèce), avec l'objectif d'apporter des méthodologies efficaces et innovantes pour favoriser la coopération interdisciplinaire en science, technologies, ingénierie, arts et mathématique (STEAM) en relation avec l'informatique et l'éducation aux médias.

Faire entendre sa voix

De la primaire au lycée, la Gaîté Lyrique invite les élèves à explorer le monde, ses normes, ses futurs possibles, dans une approche pluridisciplinaire. Pour construire leur propre regard et développer leur capacité à s'exprimer, à se faire entendre, c'est la voix et le souffle que fait travailler la journaliste et autrice Claire Richard, le corps et le mouvement que choisit le danseur Vinii Revlon.

Ainsi, avec le soutien de la Direction des Affaires Scolaires (Dasco) de la Ville de Paris et du Rectorat de Paris, trente élèves de 6e du collège Paul Verlaine ont imaginé avec Claire Richard une fiction sonore autour du thème de la saison de Capitaine futur : les *Outremondes*, mangroves secrètes de notre société connectée. À quoi ressemblerait un outre-monde ? De quel type d'espace s'agirait-il ? Qui y trouverait-on ? Et surtout... comment y imaginer des histoires et les raconter ? En six séances, ils ont produit un objet sonore sous forme de podcast, *Dark Web*, fruit de leur imaginaire, leurs envies, leurs voix.

Mais faire entendre sa voix et confronter le monde passe aussi par le corps. En partenariat avec l'Observatoire de prévention et de lutte contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ du Rectorat de Paris, la section danse hip-hop du Lycée Turgot s'est lancée dans un projet d'apprentissage et de sensibilisation au voguing, encadré par le danseur Vinii Revlon, un des vogueurs français les plus importants de la scène ballroom et artiste récurrent à la Gaîté Lyrique.

De son côté, le projet *Turgot is Voguing!* donnera lieu à un court-métrage et à une performance qui seront présentés lors de la journée académique de réflexions et d'échanges sur la lutte contre les discriminations LGBTQI+ à l'école, le 1er octobre 2020 à l'Université de la Sorbonne. Ce projet permet aux élèves de porter un autre regard sur les normes qui cloisonnent notre monde en se confrontant aux questions d'identité et de genre, mais également de plonger dans les univers artistiques des communautés d'aujourd'hui et de demain.

Fabriquer des expériences immersives

Faire l'expérience de narrations sonores, immersives et sensorielles est au cœur du projet de la Gaîté Lyrique. C'est pourquoi nous menons régulièrement des projets avec les pros de l'immersion de demain : les étudiants et les étudiantes des écoles d'art.

Cette saison, avec l'École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d'Art - Olivier de Serres (E.N.S.A.A.M.A.) nous avons conçu trois vidéos immersives sur les *Outremondes* de Capitaine futur. À travers un voyage immersif et poétique, les étudiants et les étudiantes ont imaginé des espaces virtuels et animés afin de raconter l'histoire d'un univers contemplatif caché derrière les écrans. Que se passe-t-il lorsque l'on envoie un message ? Comment appréhender Internet de « l'intérieur » ? Comment raconter l'univers vaste et varié de l'ordinateur ?

Aussi, avec le soutien de la Dasco de la Ville de Paris et du Rectorat de Paris, les élèves de 5e du collège Léon Gambetta (Paris) ont imaginé le projet 2399, une projection dans le futur de l'humanité et de ses modes de vie et de consommation. Des objets témoins soigneusement collectés par les élèves, fossilisés, figés dans la matière, deviennent des vestiges archéologiques. Totems du présent, ils sont alors transformés en reliques d'un temps passé et augmentés d'informations par NFC, une technologie de communication sans fil à très courte portée. Une manière de penser l'immersion par l'objet et la mise en scène dans la réalité.

Se réinventer à l'heure du confinement

Durant le confinement, les projets d'action culturelle se sont poursuivis, parfois sous des formes réinventées comme avec les vidéos confinées autour de la danse avec le lycée Turgot, productions finalisées par les artistes en invitation sur le projet.

Autour du thème de saison, les étudiants et étudiantes de l'école Olivier de Serres ont créé leur *Waiting room*, une exposition en ligne qui aborde le thème de la temporalité à l'heure d'Internet. Sur le web, le visiteur ou la visiteuse est fugace, et clique en passant de site en site, déambule au gré des hyperliens. Capter son attention vagabonde est un art. Leur projet nous propose différentes interprétations du temps présent en nous invitant à repenser l'espace numérique contemporain.

Aussi, dans une série de vidéos, les étudiantes et étudiants de l'école Estienne nous ont exposé, sur le compte Facebook de la Gaîté Lyrique, leurs projets de diplôme. Cette formule inédite de « jury en ligne » leur a permis de partager leur travail avec le plus grand nombre.

En 2020 toujours, le festival *Ateliers Partagés* se réinvente en ligne pour donner à voir les projets menés toute l'année avec les étudiantes et les étudiants, leur profs, et bien sûr les artistes. Au final, les équipes d'action culturelle auront, malgré la crise sanitaire, repensé les objectifs de la Gaîté Lyrique en doublant le nombre de participantes et participants pour l'année scolaire tout en diversifiant les établissements et publics touchés.

18 élèves de l'École élémentaire Vaucanson (Paris 3e), avec Dorothée Arnaud, avec le soutien de la Dasco - Tap / Ville de Paris

22 élèves du Collège Edouard Pailleron (Paris 19e), avec Sarah Garcin, avec le soutien du dispositif Art pour grandir / Ville de Paris (60h)

25 élèves du Collège Claude Debussy (Aulnay-sous-Bois), avec le collectif Post Néo, avec le soutien du dispositif La Culture et l'Art au Collège / Conseil départemental de Seine-Saint-Denis (40h)

24 élèves du Collège Jean-Pierre Timbaud (Bobigny), avec Clémence Vazard, avec le soutien du dispositif Parcours d'Éducation aux Regards / Conseil départemental de Seine-Saint-Denis (50h)

29 élèves du Collège Montgolfier (Paris 3e), avec Thomas Aguetz, dans le cadre du dispositif des Fabriques à Musique de la Sacem et du projet européen The Future Songwriting

30 élèves du Collège Jean Perrin (Paris 20e), avec Olivier Forest, avec le soutien du dispositif Art pour grandir / Ville de Paris

28 élèves du Collège Léon Gambetta (20e), avec Julien Levesque, dans le cadre d'une classe à PAC de la Dasco / Ville de Paris et Rectorat de Paris

24 élèves du Collège Paul Eluard (Bonneuil-sur-Marne), avec Post Néo, dans le cadre d'une classe à PAC / Ville de Créteil

8 élèves du Lycée Turgot (Paris 3e), avec Vini Revlon, en partenariat avec l'Observatoire académique de prévention et de lutte contre les discriminations LGBTQI+

25 élèves du Lycée Colbert (Paris 10e), avec Sarah Garcin, dans le cadre d'une classe à PAC de la Dasco / Ville de Paris et Rectorat de Paris

14 élèves du Lycée Turgot (Paris 3e), avec Sarah Garcin, dans le cadre d'une classe à PAC de la Dasco / Ville de Paris et Rectorat de Paris

17 élèves du Lycée Suger (Saint Denis), avec Marc Mantelin

10 élèves du Microlycée (Vitry-sur-Seine), avec le collectif What If

12 élèves de l'École Estienne

12 élèves de l'École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d'Art - Olivier de Serres

15 élèves de la Labschool (Paris 3e), dans le cadre du projet européen ERASMUS+ STEAMulate Your School

44 participant-e-s en Seine-Saint-Denis pour le projet Laboratoire d'inclusion musicale, avec Brut Pop, financé par le dispositif Cap' Transition du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis

À partir de septembre 2020

22 élèves du Collège Debussy (Aulnay sous bois) dans le cadre du projet européen ERASMUS+ STEAMulate Your School (6h)

20 élèves du Collège Verlaine (Paris 12e) dans le cadre du projet européen ERASMUS+ STEAMulate Your School (6h)

10 enfants de L'institut Gustave Roussy (Villejuif) dans le cadre du projet européen ERASMUS+ STEAMulate Your School (6h)

15 élèves du Collège Jean Villar (La Courneuve) dans le cadre du projet européen ERASMUS+ STEAMulate Your School (6h)

25 élèves du Collège Raymond et Lucie Aubrac (Paris 11e) dans le cadre du projet européen ERASMUS+ STEAMulate Your School (6h)

50 élèves du Collège Coysevox (Paris 18e) avec Clémence Vazard, avec le soutien du dispositif Art pour grandir / Ville de Paris (21h)

24 élèves du Collège Evariste Galois (Sevran) avec Clémence Vazard, avec le soutien du dispositif La Culture et l'Art au Collège / Conseil départemental de Seine-Saint-Denis (20h)

32 élèves du Collège Flaubert (Paris 13e) avec David Keler, dans le cadre d'une classe à PAC de la Dasco / Ville de Paris et Rectorat de Paris

36 élèves du Lycée Edgard Poe (Paris 10e) avec Dominique Dalcan, dans le cadre d'une Fabrique à Musique de la SACEM

25 étudiants du Master Urbanité Numérique (Paris 2e) de Paris ASSAS
12 élèves de l'École Estienne

30 élèves de la CAPSE
1,2,3,4

5.2 Faire et partager avec les publics

Des résidences de créations d'atelier open source

À l'automne 2019, une nouvelle offre d'ateliers pour enfants est développée par la Gaîté Lyrique. Parallèlement une résidence de création d'ateliers Capitaine futur est inaugurée. Les premières résidences, avec Playtronica et Marc Mantelin, arrivent à leurs termes. Les engagements envers les artistes en résidence et programmés en ateliers sont maintenus, bien que certains soient évidemment reprogrammés à la rentrée.

Pour la seconde résidence, ouverte en septembre 2020, les modalités évoluent. La Gaîté Lyrique défend l'idée d'un partage des savoirs et développe depuis toujours des tutoriels et des formations pour le personnel enseignant comme les animateurs ou animatrices ou relais. Aussi, le programme de résidence s'enrichit d'un volet de documentation et de création d'une version open source de l'atelier, sous la forme d'un tutoriel creative commons. La résidence du motion designer Marc Mantelin, interrompue par la crise, est prolongée et l'artiste VJing Marthe Oh rejoint le programme pour six mois.

Faire en famille, in situ et en ligne

La programmation d'ateliers s'étoffe avec la préparation d'un programme tous les samedis et dimanches dès la réouverture du bâtiment en septembre 2020. L'enjeu ? Donner un rendez-vous hebdomadaire aux familles, et fidéliser ce public déjà présent et en demande de propositions (selon étude des publics datant de 2019). Le tout dans un espace créé à cet effet permettant de valoriser la pratique au sein de la Gaîté Lyrique.

En effet, avec la transformation du premier étage de la Gaîté Lyrique, nous inaugurons fin 2020 l'Atelier, un nouvel espace dédié à la pratique. L'ambition de cet espace est d'accueillir aussi bien les publics en projets que les publics individuels, tout au long de l'année, tout en donnant à voir la culture du faire et du DIY de la Gaîté Lyrique aux publics de passage.

Aussi, au cours des périodes de fermeture du bâtiment liées à la situation sanitaire, la Gaîté Lyrique collabore avec ses partenaires (Coding park, Colori) et ses artistes en résidence (Marthe Oh, Marc Mantelin) pour expérimenter des rendez-vous en ligne : tutoriels vidéos, concours créatifs, ateliers en direct, lectures de contes... Ces formats préfigurent une offre [Plein Écran] x Capitaine futur pour 2021.

6. De nouveaux projets tournés vers l'avenir

6.1 Un nouvel axe de programmation et un premier étage repensé

Un nouvel axe de programmation de la Gaîté Lyrique est consacré aux nouvelles écritures et aux expériences immersives. Ces dernières placent les visiteurs et visiteuses dans un rôle actif, au centre d'histoires ou d'œuvres à la fois sensorielles et ludiques. Réalité virtuelle ou augmentée, podcast, jeu vidéo, son binaural... Ces pratiques émergentes, par leurs formats souvent hybrides, renouvellent les codes de la narration par l'interactivité et l'immersion.

Pour accueillir ce nouvel axe de programmation, les 780 m² du premier étage de la Gaîté Lyrique ont été entièrement repensés. Les plans ont été confiés au jeune architecte et designer Jean-Benoît Vétillard, qui s'évertue à traiter les différentes échelles de l'architecture, de la scénographie et du design, sans hiérarchie préconçue. Cet espace abrite une partie de la programmation dédiée aux Nouvelles écritures et expériences immersives à travers des expositions, des rencontres, des ateliers et un studio de création sonore. Un café central accueille également les visiteuses et les visiteurs libres.

6.2 De nouvelles offres pour le monde professionnel

[AFK] Away From Keyboard

Dans un monde en pleine mutation, la Gaîté Lyrique s'engage pour construire un avenir désirable, inclusif et durable et accompagner la transition des structures privées. Nous imaginons [AFK] *Away From Keyboard*, un think tank pour interroger la jeunesse et comprendre les mutations qu'elle imprime sur notre époque. L'ambition ? Accompagner la transition du secteur privé et faire de la culture et des imaginaires artistiques un levier de transformation.

[AFK] ou "Away From Keyboard" est un acronyme utilisé sur internet pour signifier que l'on ne se trouve pas derrière son écran. La Gaîté Lyrique choisit ce sigle pour le détourner et révéler les pratiques d'une époque en mutation, penser collectivement des scénarios désirables, produire un contenu éclairant, analyser les tendances et générer des rencontres d'exception in real life.

Dans le cadre de ce laboratoire de pensées, nous proposons chaque année, à partir de 2021, une programmation d'expériences sensibles et de temps de réflexion à nos membres entreprises ainsi qu'un grand rendez-vous public annuel qui donne la parole aux moins de 25 ans, construit en lien avec des marques partenaires (*Twenty Five: Les 25 prochaines années par les moins de 25 ans* - voir ci-dessus).

L'Agence Gaîté Lyrique

La Gaîté Lyrique lance son agence de création d'expériences avec de jeunes talents. Lieu média et de création de contenus, la Gaîté Lyrique propose désormais son savoir-faire et son écosystème de créateurs et créatrices au service d'organisations qui souhaitent se transformer en s'appuyant sur les nouvelles pratiques incarnées par la Gen Z.

L'agence propose un accompagnement 360° live et digital, de la phase de conception jusqu'au jour J, sans oublier celui d'après. Hors les murs ou dans ses espaces au cœur de Paris, elle imagine des formats immersifs, engageants et durables. L'agence se base sur les ressources existantes de la Gaîté Lyrique et son écosystème pour créer du dialogue et offrir un accès unique à une communauté de créateurs et créatrices développant une approche pluridisciplinaire, en phase avec l'époque.

Lieu générationnel et prescripteur, la Gaîté Lyrique est aussi une porte d'entrée vers les générations Y et Z, qui représentent plus de la moitié des visiteurs annuels du lieu. La Gaîté Lyrique propose au monde professionnel l'expertise acquise à travers 10 années de programmation auprès de ces publics, avec des nouvelles formes de pratiques et d'expériences culturelles comme la création de podcasts, la composition de musiques interactives ou le décryptage des codes de danses post-internet... Aussi, avec le Design Fiction, en se projetant dans un avenir fictionnel, les organisations ont accès à un outil d'innovation qui engage les personnes participantes à repenser et expérimenter l'entrepreneuriat à travers la science-fiction.

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

Twenty five © Camille Millerand

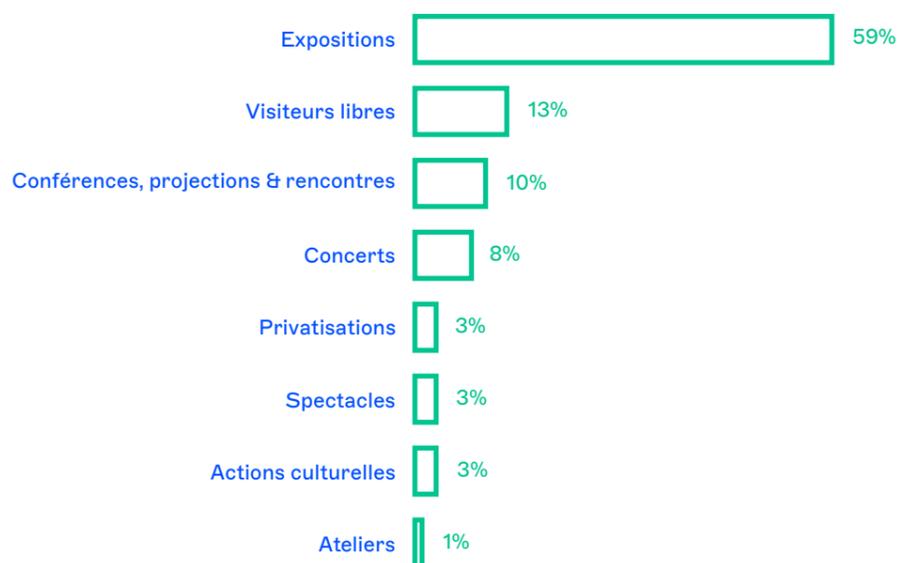

7. Les publics, au centre des questionnements

7.1 La fréquentation in situ

En 2020, la Gaîté Lyrique a accueilli au total 107 307 personnes. Ce chiffre représente une baisse de 38% par rapport à 2019 qui s'explique par les fermetures liées à la situation sanitaire, ainsi que par les réouvertures en jauges réduites. En effet, la Gaîté Lyrique aura pu ouvrir ses portes 107 jours au total en 2020 (contre 255 jours en 2019). En outre, les jauges ont été réduites pour un taux d'accueil entre 75 et 79% à la réouverture de septembre. Malgré cela, il convient de souligner que la fréquentation du 1er trimestre était particulièrement haute en raison du succès de l'exposition-expérience *Faire corps - Adrien M & Claire B*, ainsi que ceux des concerts programmés, presque tous complets, à l'instar des ateliers en famille de Capitaine futur.

Répartition de la fréquentation in situ 2020

7.2 Une audience en ligne qui se structure

En 2020, la transition numérique était déjà bien entamée et la crise sanitaire a achevé de transformer un peu plus nos comportements, et notre utilisation des plateformes numériques. Malgré plusieurs fermetures en 2020 subséquentes aux mesures sanitaires, la communauté de la Gaîté Lyrique continue d'augmenter depuis 2019.

Les réseaux sociaux, au cœur d'une relation de confiance

En 2020, outre la création de la plateforme [Plein Écran] sur son site (voir ci-dessus), la Gaîté Lyrique invente de nouvelles façons de créer du lien avec ses publics et de proposer des contenus en adéquation avec sa direction artistique, son savoir-faire et son engagement dans l'exploration des nouvelles formes d'art issues de l'univers numérique. C'est ainsi que 2020 sera l'année de création de nouveaux canaux de communication, notamment avec des comptes sur les plateformes TikTok et Twitch, mais aussi en construisant une stratégie numérique qui s'adapte au contexte, à nos publics et à notre époque.

Engrangeant chaque fois plus de visibilité et de rayonnement, cette stratégie sur les réseaux sociaux s'est notamment traduite par :

- une adaptation aux nouvelles fonctionnalités sur Instagram (Guides, Reels, etc)
- un développement des lives et de la fonctionnalité crosspostage sur Facebook
- une offre enrichie et harmonisée sur Youtube

Instagram

2019	26 427 abonnés 1 565 184 impressions
2020	34 127 abonnés (+ 29% par rapport à 2019) 2 189 015 impressions (+40% par rapport à 2019)

Facebook

2019	110 400 abonnés 31 269 980 impressions 224 839 engagements
2020	114 910 abonnés 7 905 494 impressions 179 792 engagements

Twitter

2019	144 103 abonnés
2020	143 990 abonnés
Impression des tweets : augmentation significative depuis la saison précédente	
2017/2018	1 593 700 impressions
2019/2020	1 955 800 impressions

Youtube

2019	24 600 vues +87 abonnés 100 000 impressions
2020	90 000 vues +287 abonnés 248 000 impressions

LinkedIn

2019	Pas de relevés de données en 2019
2020	12 152 abonnés

Site internet

2019	506 158 utilisateurs 1 540 821 pages vues
2020	403 832 utilisateurs 1 193 300 pages vues

Newsletter

2019	57 188 abonnés
2020	66 045 abonnés

7.3 La programmation de la Gaîté Lyrique plébiscitée dans les médias

De janvier à décembre 2020, malgré la crise sanitaire, les événements de la Gaîté Lyrique ont fait l'objet d'environ 800 retombées médias print/TV/radio/web.

L'exposition *Faire corps - Adrien M & Claire B*, malgré son interruption, a profité d'une couverture presse extrêmement soutenue. Ce sera également le cas du reste de la programmation dans sa globalité, suite à son adaptation aux situations de confinement et de couvre-feu de cette année 2020, touchant un spectre large de cibles médias et offrant une vision de la pluridisciplinarité de la Gaîté Lyrique.

Les différentes relai médias de la Gaîté Lyrique peuvent se répartir de la façon suivante :

- Les leaders d'opinion généralistes à important tirage et forte audience
- La presse culturelle et les agendas culturels
- La presse spécialisée, selon les typologies et thématiques des événements (musique/numérique/jeunesse/arts/nouveaux médias...)

La richesse et la diversité des propositions artistiques de la Gaîté Lyrique a permis un renouvellement très fréquent et diversifié des retombées dans la presse.

7.4 Une meilleure connaissance des publics

Côté accueil-billetterie, en 2020, la Gaîté Lyrique profite de la période pour améliorer le parcours des visiteurs et visiteuses en se dotant d'outils et de temps de travail communs pour améliorer la gestion de la donnée au cœur de son activité. Cette gestion porte sur trois chantiers - mise en conformité RGPD, déploiement d'un CRM, définition d'une politique marketing centrée usagers - nécessitant une évolution des pratiques et une campagne de formation menée en concertation avec les équipes.

Aussi, un plan d'orientation 2020-2022 est lancé concernant les questions d'accessibilité, d'inclusion, de politique de commercialisation et d'accueil, d'offre de lieu de vie, de médiation et d'action culturelle.

8. Vers un modèle d'organisation plus responsable

2020 aura été une année particulièrement charnière pour la Gaîté Lyrique. La gestion de la crise sanitaire est le fait majeur bien entendu mais elle s'inscrit dans une logique plus large encore : repenser nos pratiques internes dans le sens d'un modèle d'organisation, de production et de diffusion plus responsable sur le plan social et environnemental.

Si nous avons déjà mené un certain nombre de chantiers, 2020 nous a permis de mieux les formaliser. Pour ce faire, ce sont donc les trois volets de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) qui ont été mis à plat.

8.1 Volet social : accompagnement des équipes dans un contexte inédit

Notre activité pluridisciplinaire implique un certain nombre d'habitudes que nous devons corriger : maîtriser les pics d'activités générant fatigue et arrêts maladies, faire en sorte de mieux concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, garantir le droit à la déconnexion, améliorer les conditions de travail dans les bureaux et open space, etc. En plus de ces sujets, une nouvelle problématique est apparue : comment accompagner les collaborateurs et collaboratrices dans un contexte de crise sanitaire ? Et comment réorganiser le travail de chacun et chacune et faire évoluer les conditions de travail ?

Conscients des enjeux de qualité de vie au travail, la Direction et les élus ont lancé fin 2019 de nombreux chantiers liés aux ressources humaines. Pour ce faire, la Gaîté Lyrique a recruté début 2020 une Responsable des ressources humaines afin de mieux structurer notre politique RH. Le dialogue a ainsi été renforcé juste avant la crise sanitaire, permettant de concrétiser un certain nombre de propositions :

- un accord d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes assorti d'un plan d'actions (formation, sensibilisation, etc.)
- des chartes informatique et sur le droit à la déconnexion
- un accord sur le télétravail
- une formation des équipes au management

D'autres chantiers sont en cours et aboutiront en 2021 :

- un accord de participation
- l'instauration d'une grille de classification et de salaires interne à la Gaîté Lyrique
- un accord d'aménagement du temps de travail
- la mise en place d'un système d'information de gestion des ressources humaines afin de mieux suivre le temps de travail et les congés. des outils pour les managers
- un parcours d'intégration
- un accompagnement au changement
- l'aménagement des bureaux

Ainsi, ces différents sujets se sont traduits par des premiers résultats concrets : baisses des arrêts maladie, réduction du turn-over, amélioration des conditions de travail reconnue par les équipes. Une dynamique qui sera à poursuivre et à approfondir dans les années à venir.

8.2 Volet environnemental : un programme précurseur

La prise en compte de l'environnement est essentielle dans notre démarche RSE.

La Gaîté Lyrique se donne deux objectifs principaux :

- la réduction des émissions de CO2 (transports, déplacements, bâtiments, numérique...), réduire les déchets et améliorer leur traitement
- Faire de la Gaîté Lyrique un établissement culturel pilote sur les questions de sobriété numérique, en cohérence avec son projet d'établissement

Nous avons déjà réalisé une première sensibilisation des équipes en participant à des cercles de réflexion en lien avec la Ville de Paris. Un diagnostic stratégique environnemental sera prochainement fait par Green Événement afin d'élaborer un plan d'actions de développement durable puis un bilan carbone.

9. La stabilité économique de la Gaîté Lyrique

9.1 Bilan financier

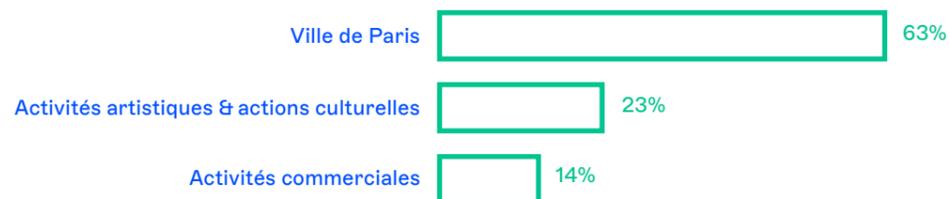
Un modèle préservé grâce au soutien de la Ville de Paris et des dispositifs d'aide de l'Etat

Comme de nombreuses structures culturelles, l'exercice budgétaire 2020 aura été périlleux en raison de nombreuses incertitudes : annulations ou reports de dates, mise en place du chômage partiel, fermeture et baisse de l'activité et donc du chiffre d'affaires, etc.

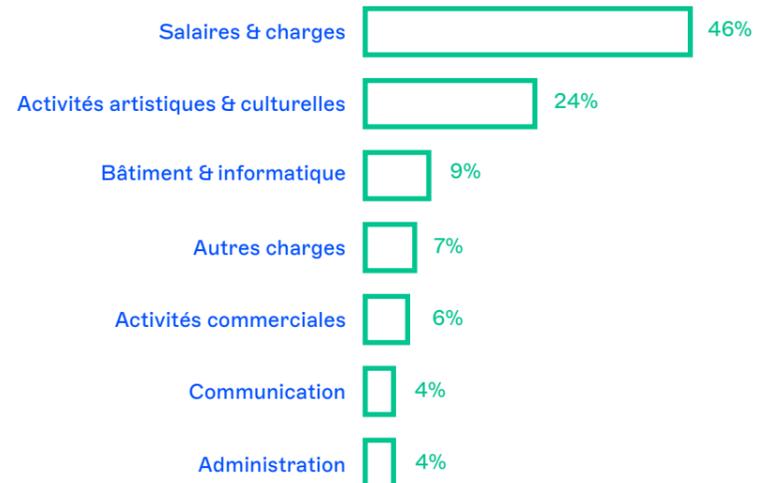
Malgré cela, plusieurs éléments nous ont permis de garantir la stabilité de notre modèle économique. Le premier est le soutien de la Ville de Paris qui a maintenu son financement à 100%. Les différentes aides de l'État ont également permis de compenser les pertes de chiffre d'affaires (aide à l'activité partielle, baisse des charges sociales, aide du CNM...). Ainsi, la SEGL présente un résultat déficitaire de 38K€ sur un budget total de 6 M€.

Si les produits ont largement baissé (-38% de chiffre d'affaires), les charges ont été maîtrisées autant que possible. Il convient de souligner que la SEGL a maintenu ses engagements auprès des artistes en cas de report et d'annulation. Ainsi les dépenses artistiques et culturelles restent le deuxième poste de dépenses après les salaires et charges, soit près d'un quart du budget.

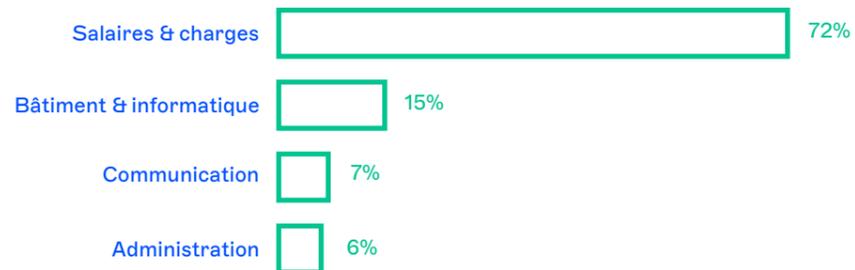
Répartition des recettes 2020

Répartition des charges 2020 (hors dotation)

Répartition des charges fixes 2020

Répartition des charges variables 2020

Unité: K€	2018	2019	2020
PRODUITS D'EXPLOITATION	7 964	8 214	6 035
Compensation Ville de Paris	4 416	4 490	3 780
CHIFFRE D'AFFAIRE	3 517	3 613	2 255
Activités artistiques		1 778	1 330
Programmation artistique	1 844	1 729	1 207
Partenariats et Mécénat	70	49	123
Actions culturelles	27	61	71
Activités commerciales	1 576	1 774	772
Échange communication & autres produits	30	112	81
CHARGES D'EXPLOITATION	-7 460	-7 543	-5 785
Charges fixes	-4 418	-4 566	-3 646
Salaires et charges	-3 346	-3 289	-2 631
Bâtiment et informatique	-638	-678	-530
Administration	-265	-253	-234
Communication	-169	-345	-251
Charges variables	-3 043	-2 978	-2 138
Activités artistiques	-2 028	-1 903	-1 301
Actions culturelles	-62	-74	-87
Activités commerciales	-502	-565	-368
Autres charges	-451	-435	-383
Dotations et Provisions	-322	-200	-463
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	181	671	250
Résultat financier et exceptionnel	-63	-1	-151
TOTAL PRODUITS	8 051	8 283	6 211
TOTAL CHARGES	-7 933	-7 925	-6 249
RÉSULTAT NET	118	358	-38

La politique d'investissement: aménager et équiper

Le plan pluriannuel d'investissement de la SEGL s'élève à près de 2 M€ en 6 ans. Fin 2020, 95% 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, réduire certains coûts de fonctionnement (maintenance, réparations) et maintenir le niveau d'attractivité et de compétitivité de l'établissement.

En 2020, la SEGL aura mis particulièrement l'accent sur la rénovation du premier étage. Aussi, d'importants travaux ont été menés par la Ville de Paris sur le bâtiment avec notamment la réparation du système de comptage du public, la réparation des groupes froids, la réparation de la Gestion Technique du Bâtiment (GTB), etc.

9.2 Les ressources humaines**Des métiers très variés illustrant la diversité des activités**

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

Une équipe permanente de cinquante-sept personnes composée de programmeurs et programmatrices artistiques, de personnes chargées de relations aux publics, de régisseurs et régisseuses lumière, son, vidéo, d'informaticiens, de machinistes, d'agents d'accueil, de billetterie et de boutique, de baristas, de comptables, de personnes chargées de production, de communication ou d'événementiel. Autant de métiers qui font la richesse de ce projet unique en son genre.

L'organigramme des différents services de la SEGL

Les effectifs de la Gaîté Lyrique se répartissent de manière équilibrée entre les femmes et les hommes. En termes d'ETP moyen annuel 2020, 48% des postes sont remplis par des hommes et 52% par des femmes.

L'équipe est complétée par les personnes en contrat à durée déterminée, ou intermittentes du spectacle, ainsi que par le personnel d'accueil, et les stagiaires.

Partenariats culturels

La Gaité 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 Gaité Lyrique en lien avec leur propre programmation. La Gaité 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

CRI (Centre de Recherches Interdisciplinaires), 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, Le Fresnoy-Studio national des arts contemporains, Université Paris VIII - Vincennes Saint-Denis

Partenariats institutionnels

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 SACEM, Mission Vivre ensemble

PRODISS, FEDELIMA, Fédération des lieux de musiques actuelles, CNM, La Chorba, La fondation de l'Armée du Salut, Carreau du Temple, Aurore

Partenariats technologiques

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

Autres partenaires

Jam : co-producteur de l'événement Twenty Five : les 25 prochaines années par les moins de 25 ans
Kronenbourg SAS, Red Bull : partenaire bar

Contes à paillettes © DR

La Gaîté Lyrique
Musiques & futurs alternatifs

3 bis rue Papin, 75003 Paris

Établissement culturel
de la Ville de Paris

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

ACCÈS

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

HORAIRES

Du Mardi au vendredi:
14h00–20h00

Les week-ends: 12h00–19h00

Le soir, en fonction
de la programmation

Fermée le lundi