

Contacts presse

EUROPEAN
LAB

Guillaume Duchêne
& Clara Champion
presse@arty-farty.eu

european lab.com

Arty Farty licences PLATESV-D-2020-000832 / PLATESV-R-2021-004564 / PLATESV-R-2021-004565

Crédits photo : Brice Robert, Gaétan Clément, Laurie Diaz, Kevin Buy, Tony Noël, Anne Simmonot, Marion Bornaz & Juliette Valero

Le Crédit Mutuel donne le **LA**

EUROPEAN
LAB

Nuits sonores Lab

Dossier de presse

17-19 mai 2023

Nuits sonores Lab

Co-organisé par European Lab et le festival Nuits sonores, Nuits sonores Lab invite des penseur-euses, artistes, journalistes, activistes et acteur-ices du secteur culturel indépendant de toute l'Europe à prendre la parole pour répondre aux défis majeurs de notre époque et imaginer ensemble des futurs désirables.

Workshops, talks, conférences-écoutes, DJ-sets & performances artistiques ; pendant trois jours, les festivalier-es seront convié-es à prendre part à une programmation qui aura lieu à HEAT, Hôtel71 et H7, au coeur du quartier de la Confluence à Lyon.

En prise avec l'actualité et les mouvements de fonds qui traversent les scènes artistiques contemporaines, Nuits sonores Lab se veut être un espace de dialogue, un lieu de rencontres et d'*empowerment* qui s'inscrit dans une vision à rebours d'une culture dépolitisée purement hédoniste, imperméable à son environnement.

L'ENSEMBLE DU PROGRAMME DE NUITS SONORES LAB EST GRATUIT.

LES FORMATS DE NUITS SONORES LAB :

Workshops

Talks & conférences-écoute

Formats hybrides

Radio Lab

DJ-sets

Édito : Vibrations La fête inspire l'action

Depuis 20 ans, Nuits sonores fait vibrer ses publics et communautés en quête de partage, de fêtes, de célébrations collectives. Ces vibrations naissent des émotions transmises par les artistes conviés sur les scènes du festival et (re)donnent l'espoir d'horizons meilleurs et désirables. C'est le sens de la fête que nous rappellera l'historien Patrick Boucheron en ouverture du Lab : lâcher prise, transgresser et inventer de nouvelles formes de faire société ensemble.

Au-delà du festival, ces vibrations sont aussi celles qui résonnent depuis des territoires en guerre, sur le front, dans la rue, en ligne, propagées par des voix dissidentes, indépendantes, parfois marginalisées. Tout au long de l'année à Lyon et en Europe, les forums European Lab rassemblent certaines d'entre elles. Celles-ci défendent un idéal de liberté, militent pour leurs droits et notre avenir commun. Le forum de Nuits sonores, le Lab, propulsé par European Lab, se fait encore cette année l'écho de ces ondes, lors de 3 jours de débats.

De l'Est à l'Ouest de l'Europe, les résistances s'activent face aux incertitudes contemporaines. Vibrantes, ces formes d'actions collectives s'observent au sein des scènes artistiques et des écosystèmes culturels indépendants. Face à la polarisation et au conditionnement liés au règne des algorithmes, communautés de journalistes, médias émergents et webradios luttent pour préserver des espaces d'expression libres, c'est le cas de Refuge Worldwide à Berlin ou de 20ft Radio à Kyiv. En Ukraine justement, clubs, labels et artistes opèrent à l'arrière du front pour soutenir leur armée en guerre, à l'instar de Nastia, figure de la scène électronique qui s'investit pour son pays depuis le début de l'invasion russe. Aux quatre coins du continent, lieux et projets créatifs comme Space of Urgency imaginent des solutions pour répondre aux défis auxquels ils font face, du coût de l'énergie à la crise climatique et aux nombreux enjeux d'inclusion : égalité, parité, diversité.

L'émergence de ces multiples vibrations obligent les scènes culturelles à reconsidérer leur place et leur rôle dans un contexte aussi vacillant. Dans le même temps, l'énergie de telles oscillations – caractérisant par ailleurs l'identité visuelle du festival cette année – invite à l'optimisme. Ces vibrations résonneront ainsi pendant le Lab, loin de toute forme de résignation, suscitant plaisir d'être ensemble et incitation à la réflexion, à l'action.

Le programme en un clin d'œil

MER.
17 MAI

WORKSHOPS | 14.00–20.00 | Hôtel71
TALKS | 15.00–18.00 | H7
RADIO LAB | 17.30–21.30 | HEAT
DJ-SETS | 18.00–22.00 | HEAT

JEU.
18 MAI

WORKSHOPS | 10.30–20.00 | Hôtel71
TALKS | 15.00–18.00 | H7
RADIO LAB | 13.00–15.00 & 17.30–21.30 | HEAT
FORMAT HYBRIDE | 18.30–19.30 | H7
DJ-SETS | 18.00–22.00 | HEAT

VEN.
19 MAI

WORKSHOPS | 10.30–12.30 | Hôtel71
TALKS | 15.00–18.00 | H7
RADIO LAB | 13.00–15.00 & 17.30–21.30 | HEAT
FORMAT HYBRIDE | 18.30–19.30 | H7
DJ-SETS | 18.00–22.00 | HEAT

Les lieux de Nuits sonores Lab

HEAT

Hôtel71

Le Labo de HEAT

H7

Workshops

Chaque jour, des ateliers, formations et temps d'inspiration accessibles à toutes et tous sont proposés pour approfondir les grands sujets du forum et passer de la théorie à la pratique. L'occasion pour chacun-e de s'outiller pour mieux comprendre et agir dans le monde d'aujourd'hui.

Devenir journaliste musical indépendant : mode d'emploi Resident Advisor

Mercredi 17 mai 2023
10.30–12.30

HÔTEL71 (PLATEAU MÉDIA)

Workshop proposé en partenariat avec *Resident Advisor*

Gratuit, sur inscription

Ce workshop aborde l'activité de journaliste indépendant-e ou freelance dans l'industrie musicale actuelle. Parmi les sujets abordés, on retrouve : trouver sa voix en écrivant sur la musique, le storytelling, le travail d'interview, l'art de pitcher et la question de la rémunération.

CHRISTINE KAKAÏRE (Journaliste | Allemagne)

Christine Kakaïre est une journaliste culturelle, critique, professeure et éditrice basée à Berlin. Elle travaille pour des médias comme *Boiler Room*, *Crack*, *Groove*, *Pitchfork*, *Resident Advisor* et *The Face*. Christine Kakaïre est également à la tête de *the Black Creative Database*, une initiative dédiée à la promotion des artistes noir-es, et est membre de l'équipe éditoriale du festival CTM.

Workshops proposés en partenariat avec l'Adami

À l'occasion des 20 ans du festival Nuits sonores, l'Adami soutient les artistes féminines françaises en leur proposant deux modules : l'un dédié à la production musicale sur le logiciel Ableton, et un autre concernant le développement de carrière à l'international, le management, et l'empowerment.

WORKSHOP 1 : LA PRODUCTION MUSICALE SUR ABLETON

Mercredi 17 mai 2023

14.00–20.00

HÔTEL71 (PLATEAU MÉDIA)

Événement réservé aux apprenantes de l'Adami et aux résidentes du Sucre.

Workshops proposés en partenariat avec

WORKSHOP 2 : DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE À L'INTERNATIONAL, MANAGEMENT ET EMPOWERMENT

Jeudi 18 mai 2023

17.00–18.30

HÔTEL71 (PLATEAU MÉDIA)

Workshop ouvert à toutes et tous
Gratuit, sur inscription

Workshop animé par Jennifer Cardini, Béatrice Bonnefoi, Peggy Szkudlarek et modéré par Georgia Taglietti.

JENNIFER CARDINI (DJ et productrice | France)

En plusieurs dizaines d'années de carrière derrière les platines, Jennifer Cardini a dépassé les frontières du Pulp – le club parisien qui l'a révélée – pour imposer sa vision de sa philosophie de la house music que ce soit à travers ses sets de DJ – où se mélangent techno, électro et disco.

Modération du workshop :

GEORGIA TAGLIETTI (ICNAC | Espagne)

Après avoir dirigé la communication du festival Sonàr pendant vingt-cinq ans, Georgia Taglietti accompagne aujourd'hui les jeunes entreprises des secteurs culturels et associatifs. Elle est également membre du conseil d'administration de la plateforme shesaid.so et coordinatrice du réseau européen Reset!.

Chaleurs humaines : la danse au service des énergies renouvelables

Jeudi 18 mai 2023
10.30–12.30

HÔTEL71 (SALLE DE FORMATION)

Gratuit, sur inscription

Avez-vous déjà dansé dans une foule en sueur et vous êtes-vous demandé quelle quantité d'énergie était produite par le public ? David Townsend a réfléchi à la question avec son équipe d'ingénieur-es et a conçu le système de chauffage et de refroidissement BODYHEAT pour la salle SWG3 à Glasgow. Ce programme capte, stocke et recycle la chaleur corporelle des danseur-euses et l'utilise comme une source de chauffage et de refroidissement. Ce workshop vise à présenter le système BODYHEAT utilisé à Glasgow et à élargir la discussion sur l'impact positif que nous pouvons toutes et tous avoir dans la lutte contre le changement climatique.

DAVID TOWNSEND (TownRock Energy, Royaume-Uni)

David Townsend est à l'origine du système BODYHEAT, qui recycle la chaleur corporelle des danseur-euses pour en faire de l'énergie. Fort d'une décennie d'expérience de direction dans le domaine de l'énergie géothermique, David a développé une compréhension des aspects techniques, financiers, politiques et environnementaux du secteur mondial de l'énergie géothermique.

Construire son soundsystem écoresponsable

Vendredi 19 mai 2023
10.30–12.30

Workshop proposé en partenariat avec

PIOCHE!

HÔTEL71 (PLATEAU MÉDIAS)

Gratuit, sur inscription

Comment faire danser le plus de monde possible avec le moins d'énergie utilisée ? C'est la question que se sont posé-e les ingénieur-es de Pikip Solar Speakers, afin de construire un soundsystem solaire et mobile avec une forte pression acoustique. Ou comment réinventer l'enceinte, en mêlant bon sens électro-acoustique, autonomie énergétique et design d'objet. Dans ce workshop, les participant-es pourront apprendre les techniques pour construire un soundsystem éco-responsable, de la conception en passant par les transports et les systèmes d'alimentation.

JEAN-PAUL DENIAUD (Pioche!, France)

Ex-rédacteur en chef de *Trax Magazine*, Jean-Paul Deniaud cofonde *Pioche!* en 2020, un magazine en ligne et une newsletter dédiés aux nouveaux récits de l'écologie, et à l'engagement écologique du monde de la culture. Un média passeur d'enthousiasme pour forger les imaginaires, muscler les convictions, et encourager le passage à l'action.

JULIEN FEUILLET (PIKIP SOLAR SPEAKERS, France)

Ingénieur spécialisé dans les énergies solaires, Julien Feuillet a co-fondé Pikip Solar Speakers où il développe des solutions de sonorisation et d'énergie visant une indépendance énergétique totale pour des applications événementielles.

Construire sa webradio Refuge Worldwide

Vendredi 19 mai 2023
10.30–12.30

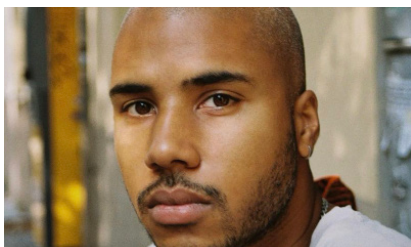
Workshop proposé en partenariat avec *Refuge Worldwide*

H7 (SALLE DE CRÉATIVITÉ)

Gratuit, sur inscription

Les co-fondateurs de Refuge Worldwide, une station de radio et plateforme éducative basée à Berlin, discuteront du processus de création d'une webradio, de ce que signifie faire de la radio en 2023, des opérations quotidiennes et des défis que cela implique. Ce workshop interactif met l'accent sur la création d'une communauté autour de son projet radio.

RICHARD AKINGBEHIN (Refuge Worldwide | Allemagne)

Richard Akingbehin est le co-fondateur de la station de radio berlinoise *Refuge Worldwide* et le fondateur du label techno, expérimental et dub Kynant Records. Ses DJ sets puisent dans un large éventail de genres - house, garage, techno ou ambient - avec des influences dub comme fil conducteur.

GEORGE PATRICK (Refuge Worldwide | Allemagne)

George Patrick, alias No Plastic, est le co-fondateur de la radio berlinoise *Refuge Worldwide*. Originaire de Glasgow, il est investi dans la curation et l'animation de communautés depuis 2008. George est maintenant responsable des opérations quotidiennes de *Refuge Worldwide*.

Apprendre à faire du *field recording* Shouka

Vendredi 19 mai 2023
10.30–12.30

Workshop proposé en partenariat avec Shouka

HÔTEL71 (SALLE DE FORMATION)

Gratuit, sur inscription

Fan d'ambient ou de samplage ? Sampler le réel, capter les bruits ambiants, utiliser un enregistreur, connaître le matériel et comprendre les mécaniques du son, ce workshop permet de s'approprier les techniques et la culture sonore du *field recording* (enregistrement de terrain).

SHOUKA

Le label Shouka revendique une « musique du Tiers-Monde et la réappropriation culturelle ». Une vision radicale des musiques nord-africaines avec un goût certain pour l'hybridation, le live audiovisuel, les ambiances sombres et mystiques.

Chaque jour, Nuits sonores Lab invite des penseur-euses, artistes, journalistes, activistes et acteur-ices du secteur culturel indépendant de toute l'Europe à prendre la parole pour répondre aux défis majeurs de notre époque et imaginer ensemble des futurs désirables.

Que la fête recommence

Mercredi 17 mai 2023
15.00–15.45

Gratuit, sur inscription

Patrick Boucheron, historien au Collège de France, ouvre Nuits sonores Lab par une commande spéciale sur le sens de la fête en Europe. S'il est légitime de désirer faire la fête, quelle est l'implication de la fête sur les sociétés historiques ? On lui accorde généralement une fonction libératrice, voire émancipatrice. Les exemples abondent de grands événements festifs qui préparent, ou précipitent, des commotions politiques, des changements sociaux, des prises de conscience culturelles. Mais il arrive tout aussi souvent que les révolutions qui s'ensuivent prennent d'abord pour cible les fêtard-es. On s'interrogera donc, dans une analyse historique de longue durée, sur l'efficacité politique et symbolique de ces communautés émotionnelles.

PATRICK BOUCHERON (Historien | France)

Professeur au Collège de France, titulaire de la Chaire d'histoire des pouvoirs en Europe occidentale (XIIIe-XVIe siècle), Patrick Boucheron promeut une histoire vivante, polyphonique, qui inquiète les identités et qui se fait « art des discontinuités ». Il porte la voix d'un discours engagé et savant au cœur des usages publics de l'histoire. Il contribue à populariser la discipline historique en participant régulièrement à des manifestations publiques, festivals littéraires, représentations théâtrales et débats d'idées.

Space and Dance of Urgency

Mercredi 17 mai 2023

16.45–18.00

Gratuit, sur inscription

Liese Kingma et Bogomir Doring, tous deux acteur-ices culturel·les issu·es de la scène artistique alternative, présentent deux concepts dont ils sont à l'origine : « Space and Dance of Urgency » (Espace et danse de l'urgence). *Space of Urgency* renvoie au contexte actuel propre aux espaces culturels indépendants et fait référence aux défis auxquels ces communautés sont confrontées lorsqu'elles font émerger des espaces dans des environnements sociaux, juridiques et politiques dominants. Ce concept induit également le rôle d'accueil et de protection que peuvent prendre ces espaces pour les communautés qui les fréquentent. Une *Dance of Urgency* correspond à une danse qui peut émerger dans un contexte de crise personnelle ou collective et vise à « empouvoirer » ses auteur·ices. Si une *Dance of Urgency* nécessite un espace pour la pratiquer, le mouvement en lui-même peut également contribuer à créer de nouveaux espaces.

BOGOMIR DORINGER (Dance of Urgency | Serbie)

Bogomir Doring est un artiste-chercheur et commissaire d'exposition prolifique. Il étudie la sociopolitique du mouvement collectif, la culture nocturne et le *clubbing* - en tant que comportements permettant d'observer les phénomènes sociaux.

LIESE KINGMA (Space of Urgency | Pays-Bas)

Depuis 2016, Liese Kingma travaille à réunir des artistes, des activistes, des espaces culturels et des acteur·ices du changement urbain pour construire des liens indispensables entre les acteur·ices socio-culturel·les et les gouvernements locaux. Outre son travail en tant que coordinatrice la conférence *Envisioning Free Space*, elle oeuvre au sein de la plateforme *Space of Urgency*.

Prescription et algorithmes : qui influence nos écoutes ?

Jeudi 18 mai 2023
15.00–16.15

Format proposé en partenariat avec le CNM Lab.

Gratuit, sur inscription

Avant l'ère numérique, les magazines spécialisés et les disquaires font autorité en matière de recommandation musicale. Depuis les années 2010 et la place croissante prise par les algorithmes des géants du streaming et du numérique, la presse musicale et plus globalement la prescription humaine semble en déclin. À titre d'exemple, le jeune rappeur Lil Nas X conserve le titre de numéro 1 des ventes pendant 17 semaines aux États-Unis grâce à la puissance de l'algorithme d'une célèbre application chinoise. Les services de streaming utilisent des algorithmes de plus en plus sophistiqués pour recommander des morceaux ou des émissions de podcasts, en fonction d'une multitude de critères : des préférences d'écoute à l'âge, au genre, en passant par une situation géographique, etc. En parallèle de ces industries économiques, d'autres organisations utilisent des algorithmes dans une perspective d'intérêt général comme c'est le cas chez Radio France qui a récemment mis en place un algorithme de service public, censé respecter l'éditorialisation humaine de leurs équipes et les choix des utilisateurs et utilisatrices. Comment ces algorithmes influencent-ils réellement nos choix d'écoute ? Comment réconcilier choix éditoriaux humains et algorithmes de recommandation ? Outils géniaux ou fin de la prescription humaine, les intervenant-es débattront de la place des algorithmes dans nos écoutes.

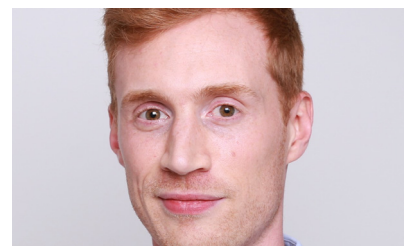
JULIE KNIBBE (CNM | France)

Julie Knibbe a fondé Music Tomorrow, société de conseil spécialisée dans l'intelligence des données pour le secteur musical. Avec plus de 10 ans d'expérience dans le développement de solutions innovantes pour des acteurs comme Deezer, Soundcharts, la Sacem et Believe, elle a notamment lancé des fonctionnalités phares comme Flow, les radios interactives et la recommandation de playlists chez Deezer.

MEHDI MAÏZI (Journaliste, Head of Hip Hop Apple Music | France)

Journaliste français spécialisé dans le rap, Mehdi Maïzi a commencé à écrire en 2008 pour l'*Abcdr Du Son*. Il devient rapidement la référence en matière d'interviews et d'analyse des musiques urbaines. En 2016, il commence à animer « La Sauce », émission sur *OKLM*, le média créé par Booba. Il rejoint ensuite Deezer puis devient l'animateur de « Rap Jeu » produit par Redbull. En 2020, il devient « Head of Hip Hop » pour Apple Music.

VALENTIN LECOMTE (Radio France | France)

Passionné par les nouvelles problématiques posées par le numérique et la donnée aux éditeurs de contenu, Valentin Lecomte est aujourd'hui responsable produit de la recommandation personnalisée chez Radio France. En s'appuyant sur la force des algorithmes, il est en charge de proposer une solution respectueuse des valeurs du service public qui permette de valoriser le catalogue du premier producteur de podcasts d'Europe.

Modération :

YVAN BOUDILLET (Utopia Music | France)

Féru d'innovations qu'elles soient culturelles ou technologiques, Yvan Boudillet est engagé depuis près de 20 ans dans la transition numérique des industries créatives. Actuellement vice-président en charge des relations institutionnelles chez Utopia Music, il développe la coopération et les efforts éducatifs en lien avec l'ensemble de l'écosystème de la musique.

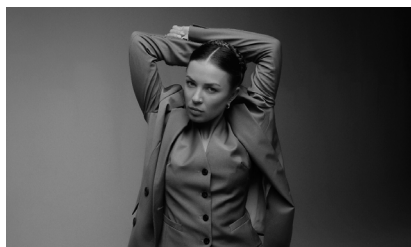
Une autre perspective sur la scène culturelle ukrainienne

Jeudi 18 mai 2023
16.45–18.00

H7

Gratuit, sur inscription

Imaginé avec l'artiste Nastia, figure emblématique de la scène électronique ukrainienne, cet échange porte sur la manière dont les scènes artistiques alternatives, et notamment la club culture en Ukraine, se sont mobilisées depuis le 24 février 2022. Plus d'un an après le début de l'invasion massive du pays par la Russie, de multiples réseaux de solidarité restent actifs à travers l'Ukraine. Les jeunes continuent de danser, les clubs d'opérer, les webradios de diffuser la musique ukrainienne, les artistes de créer. Cette situation démontre la force d'un peuple, son courage et sa positivité malgré l'adversité. En montrant comment de nombreux acteurs et actrices de la société ukrainienne participent à l'effort de guerre actuel, cette discussion visera à comprendre comment se forge l'imaginaire collectif ukrainien, motivé par le refus de toute forme de fatalisme.

NASTIA (DJ et productrice | Ukraine)

Nastia est une DJ ukrainienne. Ancienne curatrice de la scène KISS FM et résidente du légendaire festival Kazantip, elle est aussi à l'initiative du label Propaganda Records, qui s'est rapidement imposé dans la musique house moderne de même que le label techno NECHTO.

Modération :

VLAD FISUN (Journaliste | Ukraine)

Vlad Fisun est un professionnel des médias ukrainien chevronné. Il a été à la tête de *Playboy*, a animé plusieurs émissions musicales à la radio et la télévision, et a également collaboré avec des médias internationaux tels que *Mixmag*, *GQ*, *BBC* et *Vice*. En parallèle, il est également DJ.

Impact(s) et futur du journalisme musical indépendant

Vendredi 19 mai 2023
15.00–16.15

H7

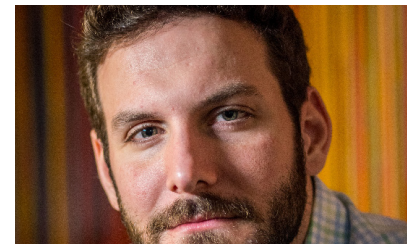
Gratuit, sur inscription

La musique électronique s'appuie depuis longtemps sur le journalisme indépendant pour documenter et contextualiser son histoire. Alors que les médias grand public se sont attachés pendant des décennies aux aspects les plus extravagants de la culture, amplifiant les récits d'une jeunesse sauvage et d'une débauche incontrôlée, les médias indépendants ont généralement adopté une approche plus nuancée, évaluant le genre dans ses propres termes et cherchant sa place dans le récit sociopolitique plus large. Mûs en grande partie par la passion, ces efforts ont rarement été très rentables et, compte tenu de l'état tumultueux des médias contemporains, il est devenu plus difficile que jamais pour les médias indépendants de se maintenir à flot. Dans ce contexte d'instabilité, des questions se posent sur la valeur du journalisme culturel indépendant, en particulier à une époque où les médias sociaux ont ouvert les discussions à une multitude de nouvelles voix et où la culture au sens large est devenue sursaturée d'offres de contenu. Qu'apportent exactement les médias indépendants au discours culturel, et comment définir l'indépendance à l'heure où la musique électronique s'est transformée en une industrie mondiale de plusieurs milliards d'euros ? Les efforts déployés par les médias indépendants pour promouvoir des récits, des artistes, des communautés et des points de vue particuliers ont-ils un impact réel ?

RACHEL GRACE ALMEIDA (Crack Magazine | Royaume-Uni)

Rachel Grace Almeida est une écrivaine et journaliste vénézuélienne. Elle est actuellement rédactrice adjointe de *Crack Magazine* et DJ résidente sur *NTS Radio*, où elle explore les sons d'Amérique latine.

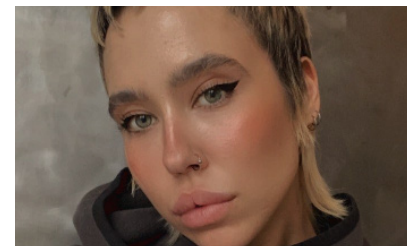
JOEL PENNEY (Sociologue des médias | États-Unis)

Joel Penney est professeur à l'école de communication et de médias de la Montclair State University. Dans son dernier ouvrage, *Pop Culture, Politics, and the News : Entertainment Journalism in the Polarized Media Landscape*, publié en 2022, il explore le rôle du journalisme culturel dans le discours politique, avec une attention particulière portée aux discussions sur la race, le genre et la sexualité et leur représentation.

KWAME SAFO (Mixmag Blackout | Royaume-Uni)

Kwame Safo, aussi connu sous son nom d'artiste Funk Butcher, a plus de 15 ans d'expérience en tant que DJ et producteur. Il a commencé sur une radio pirate et, depuis lors, a joué un rôle important dans le façonnement du paysage de la musique *dance* au Royaume-Uni.

TANYA VOYTKO (Journaliste | Ukraine)

Tanya Voytko est programmatrice musicale, journaliste et activiste d'origine ukrainienne. En 2018, elle a co-fondé *Tight* - une plateforme en ligne consacrée à musique contemporaine et aux arts visuels. En tant que programmatrice, elle a pris part à l'organisation d'événements culturels à Kyiv. Aujourd'hui réfugiée à Londres, elle continue à ses activités et est à l'origine de nombreuses actions pour de l'Ukraine.

Modération :

SHAWN REYNALDO (First Floor | Espagne / États-Unis)

Shawn Reynaldo est un rédacteur et journaliste basé à Barcelone, spécialisé dans la musique électronique. Il dirige la lettre d'information *First Floor*, a travaillé à la Red Bull Music Academy et à XLR8R, et a contribué à des publications telles que *NPR*, *SPIN*, *Resident Advisor*, *DJ Mag*, *Bandcamp Daily* et *Beatportal*.

Récits post-coloniaux : les nouvelles voix de l'indépendance culturelle

Vendredi 19 mai 2023
16.45–18.00

Format proposé en partenariat avec *Canal180*

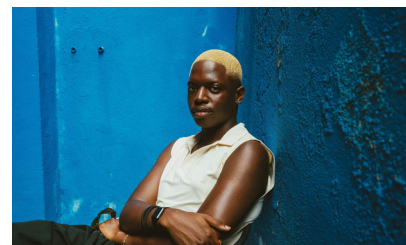
Gratuit, sur inscription

L'héritage colonial du continent européen nous oblige à examiner la domination culturelle qui a été exercée sur le reste du monde. Peu d'acteur-ices culturel·les cherchent aujourd'hui à déconstruire les représentations coloniales qui persistent dans les médias et les industries culturelles, bien qu'elles continuent de façonner nos perspectives et nos modes de vie. La guerre menée par la Russie contre l'Ukraine a relancé les discussions sur la décolonisation de la culture en Europe de l'Est. A l'Ouest, le Portugal connaît une résurgence des débats sur le sujet. À Lisbonne, *Canal180* a animé un atelier sur ce thème en octobre 2022 dans le cadre du réseau européen *Reset!* en réunissant plusieurs acteur-ices de la scène indépendante portugaise pour discuter et imaginer des solutions afin de repenser la manière dont le secteur culturel s'empare de ce sujet. Ces échanges nous invitent à repenser notre rapport au reste du monde, pour construire des relations culturelles plus vertueuses et respectueuses.

MARIANA BEREZOVSKA (Borshch Magazine | Ukraine)

Mariana Berezovska est une autrice ukrainienne basée à Berlin, rédactrice en chef et cofondatrice du magazine *Borshch*. Mariana a écrit sur la musique et la culture pour des médias comme *Resident Advisor*, *Year Zero*, *Tight* et *Judas*. L'écriture de Mariana se concentre sur les histoires du monde de la musique électronique qui vont au-delà de la production musicale et du dancefloor et touchent à des discours socioculturels plus larges tels que l'appropriation culturelle, les inégalités sociales et les privilèges, la sexualité, le sexisme et le racisme.

JESUALDO LOPES (The Blacker The Berry Project | Portugal)

Né de parents immigrés venus de Guinée-Bissau, Jesualdo Lopes a grandi dans la région de Lisbonne. Réalisateur, curateur, créateur de contenus et fondateur de *The Blacker The Berry Project*, un collectif de créateur-ices qui vise à promouvoir la communauté créative LGBTQIA+ résidant en Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique Latine et sa diaspora.

JOANA SEGURO (Canal180 | Portugal)

Le travail de Joana Seguro, productrice et curatrice indépendante, porte sur la musique, l'art et les technologies. Depuis 2019, elle s'est réinstallée dans sa ville natale, Lisbonne, et est à la tête des programmes de la chaîne de télévision dédiée à la culture, aux arts et à la création, *Canal180*.

Modération :

CHRISTINE KAKAÏRE (Journaliste | Allemagne)

Christine Kakaïre est une journaliste culturelle, critique, professeure et éditrice basée à Berlin. Elle travaille pour des médias comme *Boiler Room*, *Crack*, *Groove*, *Pitchfork*, *Resident Advisor* et *The Face*. Christine Kakaïre est également à la tête de *the Black Creative Database*, une initiative dédiée à la promotion des artistes noir·es Black Artist Database, et est membre de l'équipe éditoriale du festival CTM.

Formats hybrides

Chaque fin de journée, Nuits sonores Lab propose des formats hybrides, à la lisière entre discussions et performance artistique. Co-programmés avec des acteur·ices fort·es comme le magazine féministe *Censored*, le label ukrainien Standard Deviation ou le label franco-tunisien Shouka, ces formats rappellent que les récits artistiques sont à l'aube de nos imaginaires et façonnent nos représentations.

Nastia RA Exchange

Vendredi 19 mai 2023
15.30–16.30

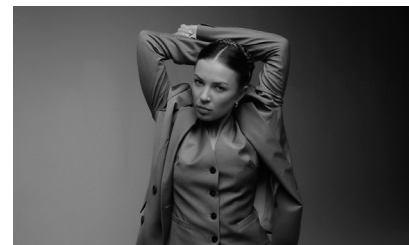
Format proposé en partenariat avec *Resident Advisor*

LE LABO DE HEAT

Gratuit, sur inscription

Le podcast hebdomadaire *RA Exchange* est une série de conversations avec des artistes, des labels, des acteurs et actrices du secteur culturel façonnant le paysage musical électronique. Cette année, c'est la DJ et productrice Nastia qui répondra aux questions de la journaliste Christine Kakaïre sur les enjeux liés aux scènes culturelles ukrainiennes.

NASTIA (DJ et productrice | Ukraine)

Nastia est une DJ ukrainienne. Ancienne curatrice de la scène KISS FM et résidente du légendaire festival Kazantip, elle est aussi à l'initiative du label Propaganda Records, qui s'est rapidement imposé dans la musique house moderne de même que le label techno NECHTO.

Modération :

CHRISTINE KAKAÏRE (Journaliste | Allemagne)

Christine Kakaïre est une journaliste culturelle, critique, professeure et éditrice basée à Berlin. Elle travaille pour des médias comme *Boiler Room*, *Crack*, *Groove*, *Pitchfork*, *Resident Advisor* et *The Face*. Christine Kakaïre est également à la tête de *the Black Creative Database*, une initiative dédiée à la promotion des artistes noir·es, et est membre de l'équipe éditoriale du festival CTM.

Carte blanche à Standard Deviation

Jeudi 18 mai 2023
18.30–19.30

Format proposé en partenariat avec Standard Deviation

H7

Gratuit, sur inscription

Ce talk imaginé en partenariat avec le label ukrainien Standard Deviation aborde la question de l'intégration des artistes ukrainien-nes, et de tous les artistes ayant connus des parcours de migration forcée, dans leurs pays d'accueil. Un des risques, qui a été observé par Standard Deviation durant l'année qui vient de s'écouler est que malgré le soutien de la communauté internationale, les artistes ukrainien-es réfugié.s se retrouvent bien souvent isolé-es au sein d'une communauté ukrainienne déplacée. La discussion invitera à penser comment le processus d'intégration peut se faire de manière plus efficiente afin de faire émerger des espaces où les artistes immigré-es peuvent tisser des liens et créer des échanges avec les scènes artistiques locales. Cet échange vise également à mettre en lumière l'enjeu majeur du soutien aux artistes resté-es en Ukraine, par choix ou par absence de choix, et de la nécessité de continuer de faire entendre leurs voix.

STANDARD DEVIATION (Label | Ukraine)

Standard Deviation est un label ukrainien transdisciplinaire pour la musique, l'art et l'édition, créé en 2020. Le label a pour but de favoriser les échanges créatifs et collaboratifs entre une scène ukrainienne en devenir et la communauté mondiale.

Patrimoines sonores régionaux et musiques électroniques

Vendredi 19 mai 2023
18.30–19.30

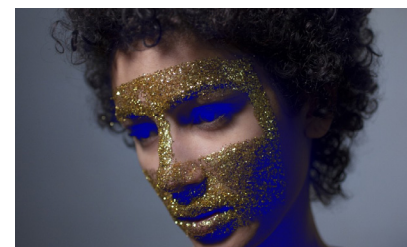
Format proposé en partenariat avec Shouka

H7

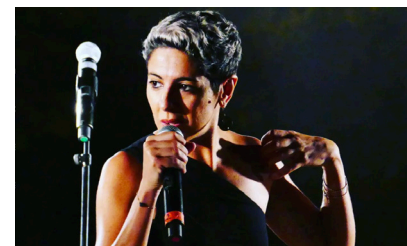
Gratuit, sur inscription

Du Maroc à l'Isère, le patrimoine sonore traditionnel, souvent populaire, est abondant. Face à la pratique orale des chants anciens, dont les auteur·ices et interprètes sont souvent anonymes, la valorisation de ces patrimoines permet de faire revivre des langues régionales souvent oubliées ou effacées par le colonialisme, la centralisation ou l'uniformisation culturelle. Ainsi, la chanteuse Widad Mjama, s'intéresse notamment à l'Aïta, (mot marocain qui signifie cri, appel ou complainte) chant traditionnel et poétique d'interprétation majoritairement féminine, provenant des Chikhates. Deena Abdelwahed, DJ et productrice de musiques électroniques tunisienne, explore la diversité de la musique arabe, influencée autant par la musique clubbing que par la scène expérimentale actuelle. Parallèlement, en région Rhône-Alpes, le Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes (CMTRA) œuvre pour la reconnaissance et la transmission des musiques de l'immigration et des cultures de l'oralité. En se réappropriant ces pratiques traditionnelles, les artistes font barrage à l'appropriation culturelle, revendiquent les racines et les identités plurielles des patrimoines sonores des territoires à travers le temps.

DEENA ABDELWAHED (DJ et activiste | Tunisie)

« À la recherche de la musique club futuriste arabe (?) » : c'est par ces mots que la DJ et activiste queer Deena Abdelwahed se présente. Si elle gagne ses premiers galons à Tunis dont elle est originaire, elle emménage en France, s'investit dans le collectif Arabstazy et sa carrière décolle : ses DJ-sets hybrides et son amour des cultures underground l'emmènent de Sonar au Berghain en passant par Boiler Room.

WIDAD MJAMA (Shouka | Maroc)

Personnalité flamboyante, Widad Mjama est la toute première femme rappeuse du Maghreb. Dans ce projet, elle construit un pont entre une tradition ancestrale marocaine et la musique actuelle. Elle s'est d'abord nourrie d'une collecte auprès de chikhates, ces femmes qui depuis la nuit des temps transmettent « la aïta », un chant en arabe dialectal d'une grande liberté de ton, féministe avant la lettre, qui permet de crier les interdits et dénoncer les injustices.

PROGRAMMATION EN COURS.

Carte blanche à Mutant Radio

Mercredi 17 mai 2023
17.30–21.30

Format proposé en partenariat avec

MUTANT RADIO

LE LABO DE HEAT

Gratuit, sur inscription

Sur cette première journée de Nuits sonores Lab, la prescriptrice webradio *Mutant Radio*, basée à Tbilissi, s'échappe de son célèbre wagon pour diffuser 4 heures d'émissions depuis Lyon. Un *takeover* rythmé par deux discussions centrées autour des défis écologiques et du rôle des réseaux dans le paysage culturel européen contemporain.

Panel 1 : Durabilité sonore, comment les lieux de diffusion de musique relèvent-ils le défi environnemental ?

Alors que la crise écologique s'est imposée comme un défi majeur, une question mérite d'être soulevée : que peuvent faire les lieux culturels pour prendre part aux changements de pratiques nécessaires ? Ce débat présentera des exemples d'actions adoptées par certains clubs et lieux de musique *live*. Cet échange vise à partager les bonnes pratiques que les lieux culturels explorent pour créer un avenir durable, en abordant des sujets allant du *slow-touring* à la gestion de l'énergie, sans compromettre l'intégrité artistique.

De Tbilissi à Lyon en passant par Berlin ou Kyiv, plusieurs webradios ont émergé ces dernières années au sein du paysage culturel européen. À l'écoute des communautés artistiques des villes dans lesquelles elles sont implantées, ces nouveaux médiums sont de véritables caisses de résonance pour les scènes musicales locales.

GARANCE AMIEUX (Le Périscope | France)

Garance Amieux est chargée de coordination au sein de l'équipe du Périscope, une salle de concerts, lieu de création et pôle d'ingénierie culturelle lyonnaise. Dans ce cadre, elle accompagne notamment les musicien·nes et dirigeant·es culturel·les, dans leur stratégie durable.

PROGRAMMATION EN COURS.

Panel 2 : Façonner l'Europe de demain, le rôle des réseaux culturels

Comment les réseaux culturels européens façonnent-ils la culture contemporaine en Europe ? Quel rôle jouent-ils dans le soutien aux organisations indépendantes et aux nouvelles générations ? Cette table ronde examinera comment ces réseaux favorisent un paysage culturel plus diversifié et inclusif et amplifient les voix des artistes indépendant-es et des organisations locales.

GEORGIA TAGLIETTI (ICNAC | Espagne)

Après avoir dirigé la communication du festival Sonar pendant vingt-cinq ans, Georgia Taglietti accompagne aujourd'hui les jeunes entreprises des secteurs culturels et associatifs. Elle est également membre du conseil d'administration de la plateforme shesaid.so et coordonne le réseau européen Reset!.

Conférence-écoute

Un-e artiste de la programmation de Nuits sonores ou une personnalité du secteur artistique partage et commente ses influences musicales au Labo de Heat. Une heure pour se plonger dans ses bacs de disques ou ses collections mp3, et une autre manière d'appréhender une sélection musicale, commentée et remise dans son contexte.

Modération :

NINO DAVADZE (Mutant Radio | Géorgie)

Nino Davadze est passionnée de sons, collectionneuse, productrice de musique et interprète basée à Tbilissi. Animatrice et programmatrice à *Mutant Radio*, elle s'intéresse particulièrement aux espaces communautaires alternatifs, à la culture et aux politiques de genre dans l'environnement local géorgien et la région de l'Europe de l'Est.

Carte blanche à Radio Béguin

Jeudi 18 mai 2023

13.00–15.00

Format proposé en partenariat avec

LE LABO DE HEAT

Gratuit, sur inscription

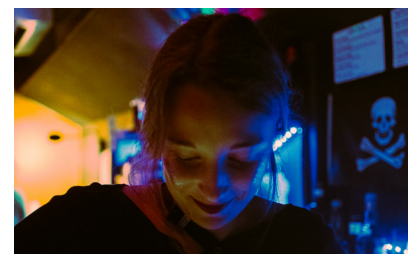
Talk: Scène lyonnaise, état des lieux

La scène électronique lyonnaise est riche et a une influence significative sur la vie culturelle de la ville. Cependant, les clubs et les salles de concerts, particulièrement en centre-ville, ne sont parfois pas adaptés et subissent des restrictions, ce qui impacte le développement de nombreux-ses artistes, notamment émergent-es. Cet échange est l'occasion de se questionner sur l'enjeu des lieux pour les musiques électroniques - au niveau local et mis en perspective à l'échelle européenne - comme espace nécessaire pour l'accompagnement de la diversité musicale et la vitalité culturelle des centres urbains. Comment innover et laisser place à la jeunesse quand on manque d'espace d'expression ? Comment fédérer la scène électronique locale ?

MATHILDA BONSOIR (Photographe - activiste | France)

Photographe et activiste culturelle de 25 ans, Mathilda Bonsoir archive la poésie des milieux undergrounds. Son travail cherche à montrer ce qu'il se passe sous l'iceberg de la ville. Depuis bientôt trois ans, elle est à la tête de l'immeuble culturel « Boomrang » où se déroule de nombreux événements artistiques. Une place atypique où s'entremêle *Youth Culture* et expérimentations créatives.

LÉA COURCELLE (Directrice artistique Péniche Loupika | France)

Actuellement directrice artistique de la péniche Loupika, Léa Courcelle programme au sein d'un lieu culturel unique qui promeut la culture locale et émergente de Lyon et ses alentours. Dans le milieu culturel musical depuis 2014, elle s'est spécialisée dans le domaine de la culture underground, des cultures alternatives, des musiques électroniques et de la culture sound system dub.

Modération :

CAMILLE VIGUIÉ (Radio Béguin | France)

Co-fondatrice de la webradio lyonnaise *Radio Béguin* et aujourd'hui journaliste indépendante spécialisée dans le média sonore, Camille Viguié est animée par trois passions : écouter, faire parler les gens et apprendre et comprendre le monde. Elle a notamment créé son émission de vulgarisation Béguintello dans laquelle elle interviewe de jeunes chercheur-euses sur leurs sujets de thèses.

Carte blanche à 20ft Radio

Jeudi 18 mai 2023
17.30–21.30

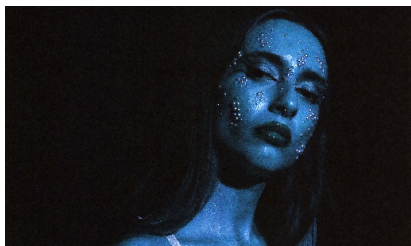
Format proposé en partenariat avec 20ft Radio

LE LABO DE HEAT

Gratuit, sur inscription

La webradio ukrainienne 20ft Radio programme Radio Lab pour 4 heures de discussions marquées par un échange entre Kyiv et Lyon. Deux conférences-écoutes ainsi qu'une interview d'un-e artiste de la programmation de Nuits sonores seront proposées et retransmises à Kyiv.

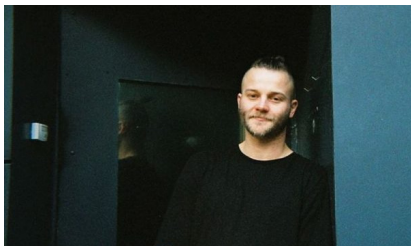
Conférence-écoute 1 : Katarina Gryvul

KATARINA GRYVUL (Artiste - productrice | Ukraine)

Katarina Gryvul est une compositrice, artiste sonore, productrice de musique, violoniste ukrainienne. Dans son travail, elle se concentre sur une variété de timbres, de textures sonores et sur le mélange de musique organique et classique avec des formes de musique électronique. En 2021, elle a ouvert sa propre école de musique pour la composition, l'instrumentation, la théorie musicale et la production musicale.

Conférence-écoute 2 : Stakhan

STAKHAN (DJ | France)

Véritable activiste de la scène lyonnaise, Stakhan n'en est plus à son coup d'essai. DJ et *digger* depuis une décennie, résident du Sucre depuis 2016, il est aussi le fondateur du collectif Tunnel Vision et son label éponyme Tunnel Vision Records, où il propose une évasion pure au delà des paysages sonores actuels. Il puise sa culture musicale dans un large éventail d'influences : early-rave, new beat, dark wave, dub et autres bizarreries électroniques.

Interview d'un-e artiste de la programmation de Nuits sonores

Un-e artiste de la programmation de Nuits sonores s'exprime sur les enjeux de la création artistique en temps de guerre.

Modération :

VITALII NEMCHENKO (20ft Radio | Ukraine)

Cofondateur, résident de 20ft Radio et résident sur la webradio hollandaise *Operator*, Vitalii Nemchenko est également musicien expérimental et DJ. Depuis 2017, il a contribué en tant qu'intervieweur et traducteur radio, à la fois en studio et sous d'autres formats (festivals, événements de collecte de fonds). Né à Kyiv, Vitalii Nemchenko réside désormais à Alkmaar, aux Pays-Bas.

Carte blanche à Radio Béguin

Vendredi 19 mai 2023
13.00–15.00

Format proposé en partenariat avec

LE LABO DE HEAT

Gratuit, sur inscription

Talk: Musiques électroniques et appropriation culturelle : comment créer sans exploiter ?

Associé au non-respect des cultures dites « minoritaires », synonyme d'humiliation, d'exploitation ou encore de provocation, l'appropriation culturelle est un concept controversé et polémique. Les musiques électroniques sont par essence hybrides et regorgent d'influences provenant des cultures du monde entier. De plus en plus de voix s'élèvent pour combattre l'appropriation culturelle quand les cultures et traditions sont transformées en marchandises afin de générer des profits tout en excluant leurs créateur-ices des bénéfices. Comment éviter les écueils de l'appropriation culturelle et valoriser les différents héritages musicaux ? Quelle est la différence entre appropriation et appréciation culturelle ? Comment élaborer des moyens de représenter les cultures de manière respectueuse et juste dans l'industrie musicale ?

PEDRO BERTHO (DJ | Brésil / France)

L'artiste a passé une partie de sa vie au Brésil. Dans son pays natal, il est considéré comme un acteur culturel essentiel. Il fait notamment partie des collectifs Gop Tun, Selvagem, Soul.Set et Patuá Discos et s'est produit sur des festivals d'ampleur comme Coala Festival, Selvagem, Xama Festival. Sa curiosité du monde qui l'entoure l'a conduit jusqu'à Lyon où il vit désormais et assure une résidence au Sucre. Avec les Sheitan Brothers, il conçoit FURIE, un projet visant à promouvoir les échanges culturels entre la France et le Brésil.

PROGRAMMATION EN COURS.

Carte blanche à Refuge Worldwide

Vendredi 19 mai 2023
17.30–21.30

Format proposé en partenariat avec *Refuge Worldwide*

LE LABO DE HEAT

Gratuit, sur inscription

Pour cette dernière journée de Nuits sonores Lab, c'est l'influente radio *Refuge Worldwide* qui prend les commandes de Radio Lab ! 4 heures d'échanges, de débats et de discussions connectées aux grands enjeux qui traversent les scènes artistiques contemporaines, du rôle des webradios dans l'écosystème culturel actuel jusqu'à la mise en avant d'artistes oubliés de l'Histoire de la musique. Une conférence-écoute exceptionnelle de l'artiste chinois Tzusing sera également proposée.

Conférence-écoute 1 : Tzusing

TZUSING (DJ - producteur | Chine)

Natif de Malaisie, fondateur du label Sea Cucumber et auteur de plusieurs sorties foudroyantes chez L.I.E.S Records, Tzusing produit une musique qui tourne autour des thèmes du pouvoir, de l'obsession, de la sexualité, de l'identité et de son effacement – le tout avec un attachement pour les sonorités vertigineuses, et une énergie aussi authentique que fulgurante.

Conférence-écoute 2 : “Unsung Heroes” avec Funk Butcher

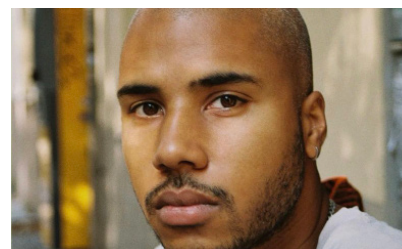
Vous êtes-vous déjà interrogé-e sur les héroïnes méconnues de la scène musicale électronique ? Celles et ceux qui n'ont pas atteint le même niveau de notoriété que certains de leurs pairs, mais dont les contributions ont été tout aussi importantes pour le développement du genre ? Cet échange proposé par Funk Butcher et Richard Akingbehin mettra en lumière quelques titres de ces artistes et permettra de se pencher sur les raisons pour lesquelles ils méritent davantage d'attention.

KWAME SAFO (Mixmag Blackout | Royaume-Uni)

Kwame Safo, aussi connu sous son nom d'artiste Funk Butcher, a plus de 15 ans d'expérience en tant que DJ et producteur. Il a commencé sur une radio pirate et, depuis lors, a joué un rôle important dans le façonnement du paysage de la musique *dance* au Royaume-Uni.

Modération :

RICHARD AKINGBEHIN (Refuge Worldwide | Allemagne)

Richard Akingbehin est le co-fondateur de la station de radio berlinoise *Refuge Worldwide* et le fondateur du label techno, expérimental et dub Kynant Records. Ses DJ sets puisent dans un large éventail de genres - house, garage, techno ou ambient - avec des influences dub comme fil conducteur.

GEORGE PATRICK (Refuge Worldwide | Allemagne)

George Patrick, alias No Plastic, est le co-fondateur de la radio berlinoise *Refuge Worldwide*. Originaire de Glasgow, il est investi dans la curation et l'animation de communautés depuis 2008. George est maintenant responsable des opérations quotidiennes de *Refuge Worldwide*.

DJ-sets

Pour clôturer chaque journée de Nuits sonores Lab, une programmation de DJ-sets met à l'honneur la scène locale et l'émergence lyonnaise en accès gratuit à HEAT.

Premiers noms de la programmation

CIAO CESCO CAMILLE DOE
KICK21 LETO
MAIA NEEL SUBSISM
FLORA TRISTAN YAGI UDA

PROGRAMMATION EN COURS.

Nos partenaires

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

GRANDS PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIA & CONTENUS

Arty Farty

Depuis plus de 20 ans, Arty Farty se bat pour développer des projets artistiques, culturels et citoyens. Pour faire monter des artistes sur les scènes de Lyon, de France, d'Europe et du monde.

Pour inviter des auteur-rices, des penseur-euses, des journalistes, des porteur-euses de projets et des activistes sur les forums, les débats, les plateaux médias. Pour convier des chef-fes en cuisine, des graphistes et des créateur-rices visuel-les, des designers et des scénographes, dans les lieux que nous investissons et transformons...

Depuis plus de 20 ans, Arty Farty s'intéresse avec conviction et enthousiasme aux scènes émergentes, au renouvellement, à la diversité des formes, des sons et des esthétiques, à la jeunesse, à la fête, à la nuit, aux contre-cultures, à ce qui vibre et respire partout sur la planète. Pour y parvenir, notre association travaille à la consolidation de ses dispositifs de gouvernance et de son modèle économique. Avec deux objec-

tifs fondamentaux : préserver son indépendance et garantir la pérennité de ses projets, de ses équipes, de nos aventures collectives.

Aujourd'hui, nous nous assignons un troisième objectif, pour nos 20 prochaines années : transmettre.

Partager ce que nous avons appris sur le terrain avec les porteur-euses de projets d'aujourd'hui, celles et ceux qui feront la culture de demain.

C'est le sens que les équipes d'Arty Farty et de Culture Next, avec tous leurs partenaires et soutiens, veulent donner à Hôtel71 : une maison pour transmettre et outiller les acteurs culturels et médias. Mais également au Fonds Arty Farty et au média européen que nous avons lancé début 2021 : mettre au service de cette génération qui émerge, les ressources dont elle aura besoin pour mener sa mission et contribuer avec toutes et tous à affronter les grands défis de notre époque.

<https://arty-farty.eu>

