

A graphic consisting of several red circles of varying sizes arranged in a grid-like pattern. Some circles are partially obscured by the text.

**ARTY
FARTY
ET SON
ÉCOSYSTÈME**

2022

arty-farty.eu

SOMMAIRE

RAISON D'ÊTRE

6 – 13

- L'association 7
- Une boîte à outils pour transmettre et soutenir l'émergence 9
- Un modèle économique indépendant pour développer nos moyens d'agir 10
- Financement public d'Arty Farty 11
- Une gouvernance paritaire qui conjugue intérêt général et esprit d'entreprendre 12
- Les organes de gouvernance 13

UNE EXIGENCE EUROPÉENNE

14 – 25

- L'Europe, espace d'action et échelle pertinente 15
- Coopérations et réseaux européens 17 – 25

UN ANCRAGE LOCAL HISTORIQUE ET EN MOUVEMENT

26 – 33

- Le quartier de la Confluence : terrain de jeu historique et laboratoire d'Arty Farty 28 – 29
- Des lieux de vie au quotidien 30 – 31
- Des rendez-vous locaux et régionaux 32

DES OUTILS POUR TRANSMETTRE ET ACCOMPAGNER

34 – 41

- Hôtel71 : un (re)creative hub en plein cœur de Lyon 37 – 38
- Un soutien quotidien aux artistes locaux.les 39 – 40
- Fonds de dotation 41

MÉTIERS ET EXPERTISES

42 – 45

- La Culture des Lieux 44
- Outils au service d'événements plus en phase avec leur environnement 45

RÉTROSPECTIVE

47

RAISON D'ÊTRE

**Pour un nouveau
contrat culturel
et social !**

**ASSOCIATION CULTURELLE
LOI 1901 À BUT NON
LUCRATIF, EUROPÉENNE
ET INDÉPENDANTE,
AU SERVICE :**

- DE LA JEUNESSE**
- DU RENOUVELLEMENT
DÉMOCRATIQUE**
- DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL**

L'ASSOCIATION ARTY FARTY

Née en 1999 à Lyon, Arty Farty est une association loi 1901 à but non lucratif, européenne et indépendante, au service de la jeunesse, des cultures émergentes, du renouvellement démocratique, de l'inclusion, de la diversité et de l'intérêt général.

Engagée, Arty Farty se construit comme un espace de brassage d'idées, de débats et d'initiatives artistiques, sur son territoire mais également au niveau européen.

Elle œuvre pour le renouvellement des stratégies publiques dans le champ de la culture, de l'entrepreneuriat et des pratiques démocratiques. Arty Farty milite pour une prise en compte renforcée de la culture et de la jeunesse dans la redéfinition du projet européen et la résorption des fractures sociales, territoriales et générationnelles.

UNE BOÎTE À OUTILS POUR TRANSMETTRE ET SOUTENIR L'ÉMERGENCE

Depuis plus de 20 ans, Arty Farty s'intéresse avec conviction et enthousiasme aux scènes émergentes, au renouvellement et 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.

Créée pour soutenir cette émergence artistique vitale et en particulier pour promouvoir les cultures indépendantes, Arty Farty a, au fil de son développement, acquis des compétences et des savoir-faire dans la création et l'animation de lieux culturels, la production d'événements, l'accompagnement de projets, l'ingénierie culturelle, la formation et le pilotage de projets européens. L'association a ainsi prototypé un projet entrepreneurial innovant et construit un écosystème de structures, de lieux et d'outils culturels au service de sa mission.

Forte de cette expérience, Arty Farty souhaite aujourd'hui transmettre ses connaissances et mettre ses compétences à disposition d'une nouvelle génération d'acteurs et actrices dans les domaines de la culture, de la musique, des médias, du débat d'idées ou de l'entrepreneuriat.

À travers ses événements, notamment Nuits sonores et European Lab, ses coopérations, ses réseaux européens et ses lieux (Hôtel71, mais également Le Sucre, H7, Reset et Heat) elle a l'ambition d'ouvrir les espaces nécessaires et de partager les outils indispensables pour soutenir les générations émergentes et assurer la pérennité de nouveaux projets culturels en Europe.

Arty Farty souhaite ainsi mettre au service de cette génération les ressources dont elle aura besoin pour mener sa mission et contribuer avec toutes et tous à affronter les grands défis de notre époque.

UN MODÈLE ECONOMIQUE INDÉPENDANT POUR DÉVELOPPER NOS MOYENS D'AGIR

Arty Farty porte, depuis sa création il y a désormais plus de 20 ans, l'ambition de construire une « institution » atypique, indépendante et en phase avec son temps.

10

Au cœur de cette volonté, un objectif : celui de préserver son indépendance et sa capacité à peser davantage encore sur les enjeux culturels et démocratiques essentiels que sont la jeunesse, l'émergence, l'innovation, la transmission, l'inclusion, la diversité et la transformation sociale. C'est en ce sens qu'Arty Farty imagine et construit son modèle économique qui concilie gestion désintéressée (Arty Farty) et activités lucratives (boîte à outils de services) venant nourrir à 100% un projet global, à but non-lucratif. Tournant résolument le dos à une vision capitalistique distribuant des dividendes ou à une trop grande dépendance au soutien financier des pouvoirs publics, ce modèle entrepreneurial culturel et innovant se réinvente jour après jour avec souplesse et hybridation pour s'adapter à une société en pleine mutation et mettre à disposition d'acteurs économiques multiples un savoir-faire et une expertise uniques.

FINANCEMENT PUBLIC D'ARTY FARTY : CONCILIER MISSIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET INDÉPENDANCE

En 2019, la part de financement public d'Arty Farty était inférieure à 20% et celle de l'ensemble de l'écosystème légèrement supérieure à 10%.

Les circonstances de la crise COVID ont entraîné une très forte baisse des activités d'Arty Farty et de son écosystème (notamment : annulation du festival Nuits sonores en 2020, fermetures de nos lieux, effondrement de l'activité de privatisations et des partenariats privés, etc...).

Dans ce contexte, la part de financement public a bondi en 2020 et 2021, du fait notamment de l'activité partielle, des financements de droit commun pour les entreprises, des fonds d'urgence spécifiques au secteur culturel. Sur cette période de crise, cette part de financement public a dépassé 50% pour Arty Farty et 30% pour l'ensemble de l'écosystème.

Pour 2022, nous prévoyons une décroissance de cette part de financement public avec un prévisionnel de 40% de financement public sur Arty Farty et 25% sur l'ensemble de l'écosystème.

À terme, notre ambition est de stabiliser une part de financement public à hauteur de 25 à 30% pour Arty Farty et de 20% pour l'ensemble de l'écosystème.

L'objectif pour notre écosystème et pour sa gouvernance est de concilier un juste niveau de financement public qui corresponde à la réalité de nos engagements et des missions d'intérêt général que nous menons, tout en préservant la philosophie d'indépendance de la structure, vis-à-vis de ses partenaires, tant privés que publics.

UNE GOUVERNANCE PARITAIRE QUI CONJUGUE INTÉRÊT GÉNÉRAL ET ESPRIT D'ENTREPRENDRE

Pour remplir au mieux ses missions, l'association Arty Farty travaille en permanence à la consolidation de ses dispositifs de gouvernance. Avec deux objectifs fondamentaux :

- préserver son indépendance
- garantir la pérennité de ses projets, de ses équipes, de ses aventures collectives.

12

Ce modèle de gouvernance paritaire conjugue intérêt général et esprit d'entreprendre autour de 4 valeurs :

- équilibre des pouvoirs
- transparence
- intelligence collective
- gestion désintéressée.

Certification ISO 20121

Une démarche de développement de la politique RSE de l'écosystème d'Arty Farty a été amorcée depuis plusieurs années. Le processus de certification ISO 20121 est une étape importante dans ce parcours.

Cette certification, devenue en quelques années le moyen de preuve standard des acteurs de l'événementiel, concerne le management responsable de notre organisation, sa souplesse et son adaptation aux métiers du secteur. Elle permettra d'atteindre les objectifs RSE que nous avons fixés et qui seront revus et adaptés chaque année.

Herry Conseil, expert en management responsable et en accompagnement à la certification ISO 20121, sera aux côtés de nos trois structures (Arty Farty, Culture Next et Toast) et de nos collaborateurs et collaboratrices afin de tendre vers une démarche RSE structurée, cohérente et certifiée avant la 20e édition de Nuits sonores (mai 2023).

À la sincérité de notre engagement social et environnemental viendra ainsi s'ajouter la crédibilité professionnelle de notre organisation. Pour cela un cap a été fixé et des échelons de progression validés, qui seront à gravir au fur-et-à-mesure des douze mois qui nous séparent de la certification.

LES ORGANES DE GOUVERNANCE

→ Une Assemblée générale souveraine et paritaire,

composée de 28 membres votants (14 membres du CA et 14 membres actifs). Celle-ci élit en son sein le Conseil d'administration d'Arty Farty.

→ Un Conseil d'administration paritaire,

composé de 14 membres représentatifs de la société civile et notamment du secteur culturel et entrepreneurial.

→ Un Comité environnemental et éthique

réuni pour soumettre des propositions et recommandations sur différents sujets : égalité des genres, environnement, anti-racisme, techno-critique, fête et libertés.

→ Un Bureau paritaire élu

par l'Assemblée générale et composé de 6 membres : un président et une vice-présidente, un trésorier et une trésorière adjointe, une secrétaire et un secrétaire adjoint.

→ Un Comité de direction paritaire,

composé de 4 membres et qui assure la direction générale, la stratégie et l'organisation de l'ensemble de l'écosystème.

13

Arty Farty : une équipe !

Les équipes de l'écosystème d'Arty Farty représentent plus de 110 personnes. La structure veille au quotidien à la qualité du dialogue entre les équipes, aux enjeux de parité et de formation, à valoriser un climat de travail favorable à l'intelligence collective, au respect de tous les métiers et à la bienveillance. Arty Farty et les structures de son écosystème privilégient la pérennité, l'inscription et l'accompagnement des équipes dans la durée, en favorisant massivement l'usage du CDI.

Elle s'appuie également fortement sur le rôle, l'autonomie et la responsabilité de ses cadres (30 à l'échelle de l'écosystème).

Les CSE d'Arty Farty et de Culture Next sont très présents et investis dans la qualité de cette réflexion commune, et force de proposition permanente pour faire progresser l'écosystème sur de nombreux sujets (inclusion, diversité, lutte contre les violences sexuelles et sexistes, prévention des risques au travail, etc.). En mai 2022, pour renforcer cette dynamique, Arty Farty se dote d'une coordination des Ressources Humaines avec un recrutement dédié.

UNE EXIGENCE EUROPÉENNE

**L'Europe est notre
juste échelle d'action,
d'engagement et de
mise en réseau.**

L'EUROPE, ESPACE D'ACTION ET ÉCHELLE PERTINENTE

Depuis sa création, Arty Farty se revendique davantage comme une structure culturelle européenne qu'hexagonale.

Avec la naissance du forum European Lab en 2011, l'association a donné corps à son engagement européen.

Depuis, elle a multiplié les coopérations et projets européens : We are Europe, Sphera, The Circle, EU-Med, Chebec et plus récemment le réseau Reset!.

15

Arty Farty trouve au niveau européen l'espace d'action et l'échelle pertinente pour les projets qu'elle conduit avec l'ensemble des structures culturelles, festivals, labels, éditeurs, tiers-lieux ou médias indépendants, avec lesquels elle interagit.

Contribuer à relier ces structures et à leur donner un élan commun fait partie des missions d'Arty Farty.

Pour y parvenir, elle s'est également dotée de deux outils essentiels : un média européen (We are Europe) et un lieu basé à Bruxelles, au cœur de la capitale de l'Europe (Reset, the venue) dans lequel Arty Farty peut convier l'ensemble des réseaux et écosystèmes européens avec lesquels elle agit au quotidien.

16

ACT
Dukakis Center

The Michael and Joanine Dukakis Center
for Policy and Innovation

reworks agora

WE ARE
EUROPE

COOPÉRATIONS ET RÉSEAUX EUROPÉENS

Dans son optique de tissage de liens entre les acteurs indépendants du monde culturel européen, Arty Farty est membre ou project leader de nombreux réseaux et coopérations sur tout le continent.

RESET! NETWORK

Reset! Network est un projet lancé en avril 2022 d'une durée de 3 ans. Imaginé par Arty Farty dans le cadre du programme « Réseaux européens d'organisations culturelles et créatives » d'Europe Créative, il a vocation à organiser et développer un réseau trans-sectoriel de structures culturelles et médiatiques européennes autour des valeurs d'indépendance, de diversité, de pluralisme, d'écologie, de citoyenneté, d'inclusion et d'égalité.

Reset! se veut un laboratoire d'innovation culturelle par l'organisation de workshops, débats, conférences, ...

17

34 membres

16 pays

18

SPHERA II

Prototypage d'une plateforme décentralisée de 10 médias alternatifs européens s'adressant aux jeunes générations et organisation par Arty Farty d'un European Media Lab à Bruxelles.

Re-ICC

Coopération visant à outiller et préparer à la formation les acteurs du secteur des Industries Culturelles et Créatives à l'échelle européenne et répondre à leurs besoins autour des problématiques post-COVID, et notamment dans leurs dimensions numériques.

EU-MED

Coopération de 6 partenaires européens rassemblés autour de la question de la narration des migrations et la production de récits inspirants pour contrer les replis identitaires. Sept événements ont été organisés (dont trois assurés par Arty Farty : à Bruxelles, Paris et Lyon) et permettant d'aborder à chaque étape une problématique liée au territoire d'accueil.

THE CIRCLE

Constitution de 10 hubs médias dans 10 villes européennes dites « secondaires » afin de consolider cette communauté émergente de créateurs et créatrices de contenus et de créer des collaborations transnationales.

Lyon (France)
Graz (Autriche)
Cracovie (Pologne)
Thessalonique (Grèce)
Chisinau (Moldavie)
Tbilissi (Géorgie)
Gothembourg (Suède)
Narva (Estonie)
Porto (Portugal)
Mostar (Bosnie)

WE ARE EUROPE

Depuis 2015, Arty Farty est *project leader* de la grande coopération européenne We are Europe qui associe 8 événements européens majeurs, à la fois festivals et forums, à l'image de Nuits sonores et European Lab.

Par cette sélection exigeante, We are Europe construit et valorise les nouvelles pratiques culturelles, l'échange et la diversité de création construisant des ponts entre pays et soutenant des collaborations entre artistes installés et personnalités émergentes.

Partenaires de la séquence 3 :

Elevate Festival (Graz, Autriche)
Nuits sonores & European Lab (Lyon, France)
Sónar & SónarD (Barcelone, Espagne)
Terraforma Festival (Milan, Italie)
Reworks & Reworks Agora (Thessalonique, Grèce)
Atonal (Berlin, Allemagne)
Insomnia Festival (Tromsø, Norvège)
Unsound Festival (Cracovie, Pologne)
Semibreve (Braga, Portugal)
Le Guess Who ? (Utrecht, Pays-Bas)
PUNCT FILMS SRL (Sebeș, Roumanie)

WE ARE EUROPE, LE MÉDIA

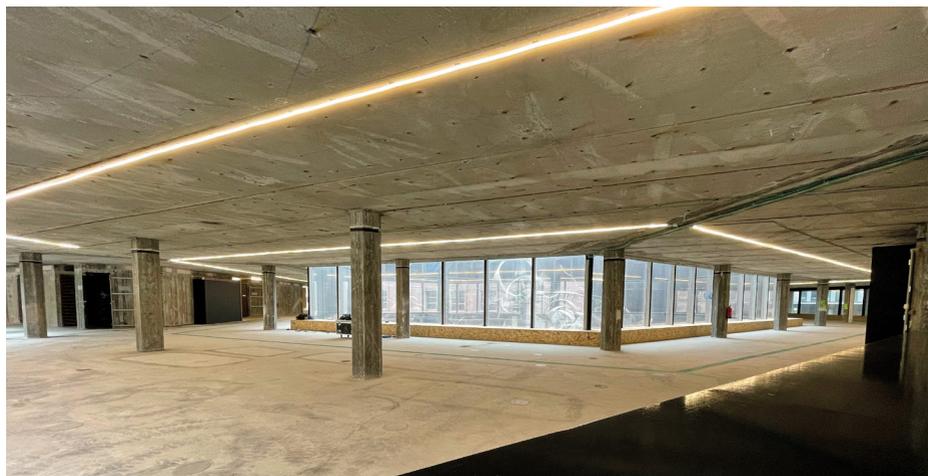
20

Dans la lignée éponyme du projet de coopération, We are Europe est aussi depuis 2021 un média en ligne piloté par Arty Farty ayant pour mission la mise en avant d'une vision de l'Europe incarnée par ses artistes, ses activistes et ses citoyennes et citoyens.

Sa ligne éditoriale se compose de différentes collections dédiées aux espaces démocratiques et de débats en Europe (*Nightivism*, *Agora Europe*), aux arts et à la culture (*Arts*), à l'écologie (*Planet: Reconnect*) et aux nouvelles technologies (*Cyber Space*).

We are Europe propose des formes variées de contenus tels que des entretiens écrits ou vidéos, des enquêtes et des podcasts, avec pour objectif affirmé de couvrir les transformations culturelles du continent européen et de partager les histoires qui racontent la démocratie, les crises environnementales et technologiques, l'innovation, etc.

À ce jour, **plus de 200 contenus originaux ont été produits** et publiés par notre équipe de rédacteur·ice·s et leurs collaborateur·ice·s européen·ne·s afin de mettre en lumière le travail de nombreux protagonistes culturels au sein d'une Europe élargie.

RESET, THE VENUE

En 2021, l'équipe bruxelloise d'Arty Farty, en partenariat avec Bozar, LaVallée et UnderMyGarage, a été désignée par le conseil communal de la Ville de Bruxelles comme gestionnaire de son projet d'occupation transitoire d'une durée de deux ans du site sis 2-8 rue De Ligne.

21

L'animation de cet incroyable bâtiment labyrinthe de 30000 m² en plein centre de la capitale européenne s'articule autour d'une activité de bar, d'accueil d'événements artistiques, de privatisations (grâce notamment à son auditorium de 229 places) d'installations et de projections...

→ Avant tout,
le lieu a vocation à être
l'ambassade vivante de tous
les écosystèmes et réseaux
européens qui interagissent
avec Arty Farty.

AROUND THE WORLD

Créé en 2003
sur-mesure pour
le territoire de Lyon,
le festival

Nuits sonores est
naturellement très lié à sa
ville natale qu'il n'a pas
quittée depuis bientôt
20 ans. Pourtant, depuis
sa naissance, Arty Farty
a exporté à l'échelle
intercontinentale ce modèle
riche et singulier.

22

11

PAYS EXPLORÉS

**En 2023, Nuits sonores célèbrera
ses 20 ans d'existence.**

**Cet anniversaire se déroulera
simultanément à celui du Sucre,
qui fêtera lui ses 10 ans.**

Paris
Bruxelles
Zurich
Toulouse
Barcelone
Tanger
Carthage

Shanghai
Séoul
Yokohama

EUROPEAN LAB

Depuis 11 ans, cette plateforme née à Lyon au cœur du festival Nuits sonores, repère et connecte artistes, activistes, penseur.euse.s, journalistes, des secteurs indépendants et européens, convaincu.e.s que la culture et les médias ont un potentiel de transformation des sociétés, que la pensée est une fête et que l'art est une réponse aux défis de notre temps. Moments et espaces de dialogues et d'échanges, les forums European Lab ont pour mission d'imaginer le futur de la culture en amplifiant de nouvelles formes de narration et de médias, grâce à des activités toute l'année et sur de nombreux territoires.

24

Laboratoire du renouvellement des formes du débat d'idées et plateforme engagée qui prône un renouvellement des formes du débat d'idées, European Lab milite pour une circulation des savoirs et des expériences plus horizontale.

En 2022 durant Nuits sonores, European Lab organise sa 30ème édition sous la forme d'un nouveau programme : NS Lab.

30 forums organisés

+ 1500 intervenant.e.s

2013 - 2015 :

European Lab Tanger

Depuis 2015 :

European Lab Paris

2016 :

European Lab Séoul

2017 :

European Lab Francfort

Depuis 2017 :

European Lab Brussels

2018 :

European Lab Delphes

2019 :

European Lab Cluj-Napoca

2019 :

European Lab Madrid

2022 :

European Lab Winter Forum Paris

2022 :

European Lab x SPHERA Budapest

2022 :

NS Lab Lyon

UN ANCRAGE LOCAL HISTORIQUE ET EN MOUVEMENT

LYON : BERCEAU ET VILLE DE CŒUR D'ARTY FARTY

Lyon est la ville de naissance d'Arty Farty, son berceau et sa ville de cœur. Depuis les premiers pas du festival Arty Farty (préfiguration de Nuits sonores en 2002) jusqu'à la création de lieux emblématiques du territoire (Le Sucre, Heat, H7, Hôtel71...), l'association a construit son ancrage local avec constance et passion.

À travers les éditions successives de Nuits sonores, cette grande aventure lyonnaise s'est traduite par l'investissement et parfois la transformation de centaines de lieux : espaces patrimoniaux (Hôtel-Dieu, Piscine du Rhône, Patinoire Charlemagne, Palais de la Bourse, Chapelle de la Trinité...), sites industriels en reconfiguration (l'ancien site du Marché d'intérêt national, Salins du Midi, Sucrière, Usines SLI à Vaise, Brossette ou Fagor-Brandt dans le 7e arrondissement...), mais aussi par l'implication et l'interaction avec d'innombrables lieux culturels, collectifs, associations, artistes, etc.

La scène locale a toujours été une priorité pour Arty Farty : sa valorisation et sa diffusion, mais également, désormais, au travers des enjeux de formation (production musicale, cours de dj...) et d'accompagnement de projets du territoire (incubateur médias, comptoir de services pour les structures culturelles).

LE QUARTIER DE LA CONFLUENCE : TERRAIN DE JEU HISTORIQUE ET LABORATOIRE D'ARTY FARTY

28

Arty Farty a été pionnière dans l'exploration urbaine et la conquête artistique de la Confluence. Avant même la naissance de Nuits sonores, le festival prototype Arty Farty investit La Sucrière (alors baptisé Entrepôt des Sucres) en 2002. De l'ancien Marché d'Intérêt National à la Halle Girard, en passant par la Patinoire Charlemagne ou les jardins suspendus de l'ELAC sur les toits de la Gare de Perrache, la salle du Marché Gare ou la Maison de la Confluence, le festival sillonne le quartier en long et en large.

En 2013, Arty Farty crée Culture Next et ouvre Le Sucre, lieu culturel niché sur le toit de la Sucrière. Le lieu est instantanément un succès et accueille désormais chaque année des centaines d'artistes et des dizaines de milliers de spectateurs.

Cinq ans plus tard l'implication d'Arty Farty dans ce grand projet urbain est parachevée et se conclut par l'ouverture d'un ensemble de trois lieux :

- H7 : grand lieu totem de l'entrepreneuriat et de l'innovation avec notamment Host, son grand espace de diffusion et d'événements
- HEAT : «halle à manger» ou foodcourt de la Confluence
- Hôtel71 : maison d'Arty Farty, accueillant un lieu de conférence, un incubateur culture et médias, et tous les bureaux de nos équipes.

Plus de 400 personnes travaillent désormais quotidiennement dans ce grand ensemble, contribuant à faire de la Confluence le quartier de créativité, d'accompagnement et d'innovation qu'il est devenu.

QUARTIER CULTUREL ET CRÉATIF : UN DISPOSITIF POUR VALORISER NOTRE ACTION DE PROXIMITÉ

En janvier 2022, l'écosystème d'Arty Farty a été labellisé "Quartier Culturel et Créatif". Les équipes d'Arty Farty, du Sucre et de HEAT sont donc officiellement lauréates de ce dispositif lancé par la DGMIC (Ministère de la Culture), dans le cadre du Plan de relance initié par le Gouvernement.

D'une durée d'un an, ce dispositif exceptionnel orienté vers l'entrepreneuriat et les commerces culturels est une occasion de promouvoir et d'amplifier les actions réalisées quotidiennement à travers nos lieux de vie et nos programmes d'accompagnement pour les acteurs et actrices du territoire métropolitain.

Grâce à ce label, nous mettrons en avant nos compétences et ressources pour répondre à trois activités fondamentales, articulées autour de nos trois lieux, le tout implanté au sein du quartier de la Confluence : l'accompagnement d'entrepreneurs culturels avec Hôtel71, le soutien de commerces culturels locaux et indépendants avec notre food-court Heat et l'accueil du public lors d'événements dans ces mêmes lieux, ainsi qu'au Sucre.

29

Financé par

DES LIEUX DE VIE AU QUOTIDIEN

LE SUCRE

Lieu culturel diurne et nocturne : rooftop & club culture
ouvert en 2013

+ 130 000

spectateurs par an

500

artistes invités par an

200

événements publics

30

HEAT

Tiers-lieu et foodcourt, lieu de vie hybride
en plein air

ouvert en 2019

250

restaurateurs programmés à l'année

4

containers dédiés à la street food

2

bars

1

labo et sa boutique éphémère

DES LIEUX DE VIE AU QUOTIDIEN

HÔTEL71

⋮ Hôtel71

(re)creative hub, incubateur de médias et comptoir de services pour les structures culturelles du territoire.

1000 m²

80 — 100

personnes

Locaux d'Arty Farty, de Culture Next, de Cheese Naan Productions et de MX.

H7

Lieu de vie dédié aux entrepreneurs où créativité et impact sociétal sont au cœur des programmes d'accompagnement.

3000 m²

70

start-up accueillies

1000 m²

destinés aux événements dans la nef de Host

DES RENDEZ-VOUS LOCAUX ET RÉGIONAUX

NUITS SONORES

un festival incontournable

Depuis 2003

20^e

édition en 2023

5

jours par an

200

artistes invités à chaque édition

32

INTÉRIEUR QUEER

festival des cultures queer

5

éditions

5

jours par an

50

artistes invités à chaque édition

CASSE-CROÛTE

Événement culturel et culinaire à Chamonix ; invitation à des chef.fe.s du monde entier autour d'une programmation artistique et musicale.

→ Première édition en 2022

DES OUTILS POUR TRANSMETTRE ET ACCOMPAGNER

Nous avons construit une institution atypique, indépendante et en phase avec son époque, et avec elle les outils utiles pour peser davantage sur les enjeux culturels et démocratiques.

Ces outils sont au service des jeunes générations et de leurs projets, qu'ils soient artistiques, citoyens, médiatiques ou entrepreneuriaux.

HÔTEL 71 : UN (RE) CREATIVE HUB EN PLEIN CŒUR DE LYON

Le 25 septembre 2019, Hôtel71 ouvre officiellement ses portes. Lauréat du programme « Tiers Lieu innovant » FEDER/FSE Rhône-Alpes, Hôtel71 se veut lieu de vie commun, maison mère d'Arty Farty et espace de travail et d'échanges en plein cœur du quartier de la Confluence.

Ce lieu vient prolonger 20 ans d'activités et d'engagements d'Arty Farty dans le secteur culturel via une démarche de transmission et de partage des outils et des opportunités d'accompagnement et de coopération.

Tiers-lieu innovant par ses usages, Hôtel71 regroupe entre ses murs des porteur·euse·s de projets, des structures d'accompagnement et de financement ainsi que des professionnel·le·s du secteur des industries culturelles et créatives.

37

6

niveaux

25

entreprises

100

habitants
et résidents

2

espaces
événementiels

1

cave à vin

1

jardin
d'hiver

1

bar

1

studio
d'enregistrement
de podcasts

INCUBATEUR MÉDIAS

Lauréat du dispositif de la DGMIC, Hôtel71 consolide sa boîte à outils en développant depuis 2020 un incubateur dédié aux médias indépendants et émergents. Cet incubateur a pour mission de soutenir une nouvelle génération de médias en défendant des valeurs communes : valorisation de la créativité comme moteur d'innovation, soutien à l'émergence d'une génération européenne d'entrepreneurs médias, encouragement à la mise en réseau, défense d'une presse libre, plurielle et indépendante...

La promotion 2022 :

T'as de Beaux Lieux, Our Millenials Today, Nouvelles Herbes, Engrainage, Mosaïque, Prairy, MX, Ilini, Teazit, CityCrunch, Pictia, Augure, Mu'Ethik, Poesie.io, Sounds So Beautiful, We are Europe, Cheese Naan et Les Énovateurs

COMPTOIR D'ORIENTATION ET DE SERVICES

Ce dispositif propose un accompagnement « à la carte » des structures et médias du territoire lyonnais. Une série d'interventions et d'ateliers gratuits permet de consolider ces structures, en leur apportant de l'outillage et un renforcement de leurs capacités. L'accompagnement est adapté à leurs besoins et peut porter sur le développement et management de communauté, des réflexions autour du financement de projets et du mécénat, des clefs pour aborder des projets européens, outillage et capacitation des acteurs culturels...

Depuis juillet 2022 Arty Farty est officiellement certifié organisme de formation QUALIOPI, et développe donc aujourd'hui son propre catalogue de formation.

70 structures touchées

1150 bénéficiaires

VISITEURS ET VISITEUSES DU JEUDI

Chaque jeudi soir sont organisées des rencontres avec des professionnel.le.s du monde des médias, de la culture et de l'entrepreneuriat. Ces moments d'échanges conviviaux et professionnels, gratuits et ouverts à tous.tes, offrent l'opportunité d'entendre des récits de parcours singuliers et des témoignages inspirants. Objectif : outiller, de manière didactique et décontractée les nouveaux acteurs et actrices culturel.les.

UN SOUTIEN QUOTIDIEN AUX ARTISTES LOCAUX. LES

LE SUCRE, PROJET 2022 :

À la racine des scènes artistiques de demain, Le Sucre valorise un tissu culturel local riche en se positionnant comme un lieu d'accompagnement des artistes par une démarche de management et d'éditorialisation de projet, leur fournissant les outils et ressources dont ils et elles ont besoin. Sa programmation place en son cœur la collaboration étroite entre jeunes artistes émergent.es à qui le lieu propose des résidences et artistes confirmé-es, et parie sur une mise en réseau artistique et un partage d'expériences et de compétences.

Encourageant la pluralité esthétique, Le Sucre s'entoure également de divers collectifs locaux, relais fédérateurs pour des communautés spécifiques et vecteurs de sensibilisation essentiels auprès de nouveaux publics. En leur faisant bénéficier du rooftop comme espace d'expression et de visibilité, les équipes du Sucre accompagnent ces collectifs dans leur professionnalisation en les sensibilisant à l'environnement légal du secteur culturel.

39

RÉSIDENCES DE CRÉATION :

Le Sucre laisse les clefs de son lieu en mettant à disposition son matériel, son soundsystem et son dispositif scénique aux artistes souhaitant travailler leur live en conditions réelles en vue de futures représentations.

Cette expérience éprouvée durant la fermeture au public de notre lieu due à la pandémie a déjà permis d'accueillir une dizaine de projets présentant une grande variété esthétique en accord avec nos valeurs, et des collaborations étroites, au plus près de leurs besoins créatifs.

ACADÉMIE NASHTON :

Le Sucre accueille depuis octobre 2020 les sessions de l'académie Nashton, structure associative lyonnaise qui propose à ses participant·es une formation autour de la production électronique. Au programme : des sessions théoriques et pratiques sur des sujets tels que la production sur Ableton Live ou la composition modulaire, encadrées par des intervenant·es de la scène lyonnaise.

40

FORMATION DJ :

Dans une volonté d'encourager la diversité dans la sphère culturelle électronique française, Le Sucre propose depuis 2020 des cours de DJing en direction des publics féminins et encadrés par des DJs professionnel·les habitué.e.s du club.

Ce cycle de formation tend à rendre autonomes les participantes dans la construction de leurs parcours artistiques en leur donnant les capacités de surmonter des problématiques d'accessibilité sociale liées à la pratique du DJing et à la scène actuelle encore très masculine.

L'objectif à l'issue de la formation est de pouvoir proposer une prestation « en conditions réelles » sur l'un de nos événements, au Sucre ou dans notre écosystème élargi.

FONDS DE DOTATION

Depuis 20 ans Arty Farty défend des idées, des projets, des initiatives et des événements d'intérêt général. En 2019, l'association crée un fonds de dotation avec pour objectifs :

- Accompagner financièrement les générations européennes, porteur·euse·s de projets et artistes, qui inventent la culture de demain.
- Leur donner les outils pour faire vivre leur engagement, consolider leur indépendance, renforcer leur capacité de transformation culturelle, sociale et démocratique.
- Valoriser la créativité comme moteur d'innovation et de création de valeur
- Connecter l'initiative locale aux enjeux universels

MÉTIERS ET EXPERTISES

Forte de son expérience, de ses savoir-faire acquis avec le temps et les projets, Arty Farty consacre désormais une partie de son activité à l'ingénierie culturelle et à la gestion et la privatisation de lieux culturels. Elle a su également créer des marques au service des projets événementiels de ses clients.

LA CULTURE DES LIEUX

Née en 2017 à l'initiative d'Arty Farty et de Culture Next, La Culture des Lieux est une plateforme de métiers et de compétences qui a pour objet l'étude et l'ingénierie, la transformation et la mise en œuvre de projets de lieux, d'espaces patrimoniaux ou de territoires, au service des entreprises ou des collectivités. Prenant pour point de départ le territoire et ses communautés, elle a comme ambition partagée de fédérer grâce à la culture et la créativité.

Les missions de La Culture des Lieux recouvrent le conseil en organisation d'expériences inédites au sein de lieux fédérateurs et attractifs, la transformation de friches en lieux de vie en phase avec les nouveaux usages, l'ingénierie culturelle et territoriale.

Les équipes de La Culture des Lieux ont consolidé de nombreux savoir-faire :

44

→ **Éditorialisation et analyse de contexte**
(décryptage de l'histoire d'un lieu, de son environnement, conception d'un récit singulier et d'une identité propre...)

→ **Création et animation** d'ateliers, de workshops, de consultations citoyennes, de study visits...

→ **Assistance à maîtrise d'usage**

→ **Ingénierie culturelle**

→ **Analyse administrative, juridique et financière**

→ **Communication et graphisme**

→ **Ingénierie technique**

→ **Assistance à maîtrise d'ouvrage**

→ **Scénographie**

Ces savoir-faire sont accompagnés d'un volet événementiel complet :

→ Pré-production, production et post-production d'événements

→ Régie technique

→ Food & Beverage

→ Bars éphémères

→ Privatisation

→ Médiation, accueil et services aux publics, billetterie

OUTILS AU SERVICE D'ÉVÉNEMENTS PLUS EN PHASE AVEC LEUR ENVIRONNEMENT

HEATING

Né du projet de la halle à Manger HEAT à Confluence, HEATING est le service traiteur nouvelle génération.

HEATING regroupe les restaurants de la communauté HEAT pour créer un moment culinaire inédit et sur-mesure en décroissant et restructurant l'offre traiteur traditionnelle pour proposer un moment de dégustation et de convivialité unique : des cuisines du monde à la cuisine française, de la gastronomie à la bistronomie, de la slow-food à la street-food ...

HEATING évolue dans une démarche écoresponsable défendant les valeurs d'une alimentation éthique, locale, saine, accessible et éco-responsable.

45

SANGUIN!

Membre de la communauté HEATING, Sanguin! est une marque engagée à transmettre sa passion du vin par la mise en avant d'une sélection sincère et le soutien aux vigneron.ne.s issu.e.s d'une pratique artisanale et responsable. À travers cette ambition, Sanguin! poursuit l'objectif de relier les mondes de la culture et du vin, en ouvrant des espaces de rencontre et en créant des moments de partage conviviaux et spontanés.

LIEUX-DITS :

Valoriser les territoires et leur diversité, les produits et les vins, les filières et les terroirs.

Rencontrer et comprendre l'exigence et le métier des producteurs et des productrices, des acteurs et actrices de ces territoires.

Raconter leurs engagements, leurs passions et les faire partager au plus grand nombre dans une démarche de sensibilisation, de transmission et de promotion.

**RÉTROSPECTIVE :
CE QUE NOUS
AVONS IMAGINÉ
ET CRÉÉ
EN 23 ANS**

<p>1999 : Création d'Arty Farty</p>	<p>2002 : Festival Arty Farty (édition prototype)</p>	<p>2003 : Création de Nuits sonores</p>	<p>2004 : • Création des Échos sonores (100 éditions jusqu'en 2011) • Création de Nuits sonores Tour (tournée du festival en Europe jusqu'en 2012)</p>
	<p>2011 : • Edition du livre <i>Nuits sonores, 10 ans sans dormir</i></p>	<p>2011 : • Premier soutien de l'Union Européenne • Lancement de European Lab</p>	<p>2008 - 2016 : • Mission de conseil artistique à la Gaîté Lyrique à Paris</p>
	<p>2013 : • Création de la société Culture Next et ouverture du Sucre • Création de Nuits sonores & European Lab Tanger • Nuits sonores franchit la barre des 100 000 spectateurs</p>	<p>2014 : • Management de Laurent Garnier • Lancement du projet territorial Confluence</p>	<p>2015 : • Lancement de European Lab Paris • Création de A.K.A booking et production (fin en 2018) • Création de We are Europe, coopération européenne</p>
<p>2019 : • Lancement de We are Europe 2 • Ouverture de H7 • Ouverture de HEAT • Ouverture de Hôtel71 • 20ème anniversaire d'Arty Farty</p>	<p>2018 : • Création de Attable, festival de cuisine (édition unique) • Prix IFCIC Entreprendre dans la Culture</p>	<p>2017 : • Création de À La Piscine, lieu de cuisine et de culture (fin en 2019) • Création de Nuits sonores Bogotá • Création de Nuits sonores et European Lab Brussels • European Lab à la Foire du livre de Francfort • Commissariat de Francfort en Français</p>	<p>2016 : • Lancement de La Culture des Lieux - volet événementiel • Création du festival Intérieur Queer</p>
<p>2020 : • Lancement des marques Sanguin! & Heating • Lancement de l'Appel des Indépendants qui regroupe 1600 structures • Publication du manifeste des structures culturelles et des médias indépendants • Programme Chebec • EU-MED (Europe des citoyens)</p>	<p>2021 : • Europe des Citoyens • Lancement de La Culture Des Lieux, volet ingénierie culturelle • Projet Sphera • Soutien de la DGMIC • Édition Hors-Série de Nuits sonores</p>	<p>2022 : • Lancement de Reset! network • Ouverture de Reset, the venue à Bruxelles • Labellisation Quartier Culturel et Créatif • European Lab Budapest • Festival Casse-Croûte à Chamonix • Certification QUALIOPi d'Hôtel 71</p>	<p>2023 : • 20 ans de Nuits sonores • 10 ans du Sucre • Lancement du Fonds de dotation Arty Farty</p>

CONTACTS

Vincent Carry

Directeur général

vincent@arty-farty.eu

Fanny Crapanzano

Directrice des partenariats

fanny@arty-farty.eu

Guillaume Duchêne

Responsable communication et presse

guillaume@arty-farty.eu

Arty Farty
Hôtel71 - 71, quai Perrache
69002 Lyon, France

