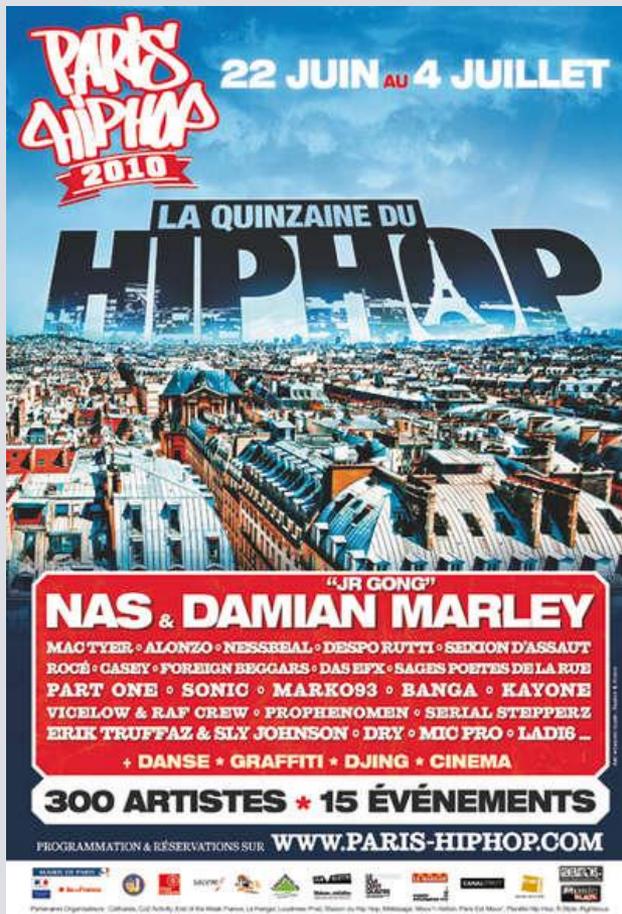

Entre politiques culturelles et politiques urbaines : Les enjeux des festivals dans les villes du rap (Paris, Atlanta)

Séverin Guillard

Université Paris Est, Lab'Urba

PARIS HIPHOP 2010 22 JUIN AU 4 JUILLET

LA QUINZAINE DU
HIPHOP

NAS & DAMIAN MARLEY "JR GONG"

MAC TYER • ALONZO • NESSEAL • DESPO RUTTI • SECTION D'ASSAUT
ROCÉ • CASEY • FOREIGN BEGGARS • DAS EFX • SAGES POETES DE LA RUE
PART ONE • SONIC • MARKO93 • BANGA • KAYONE
VICELW & RAF CREW • PROPHEENOMEN • SERIAL STEPPERZ
ERIK TRUFFAZ & SLY JOHNSON • DRY • MIC PRO • LADIS

+ DANSE • GRAFFITI • DJING • CINEMA

300 ARTISTES * 15 ÉVÉNEMENTS

PROGRAMMATION & RÉSERVATIONS SUR WWW.PARIS-HIPHOP.COM

MAKING TO PROUD •

CL **A3C GOES BIG!**
ATLANTA'S HOMETOWN HIP-HOP
FEST TAKES ON THE WORLD

P. 30

CLATL.COM
OCT. 3 - 9, 2013 VOL. 42, NO. 23

A3C

FLUX NIGHT
Saturday, October 5
info: fluxprojects.org/fluxnight

see our ad pg. 11

ARTS TOSCA vs. HAMLET 14 FOOD FIRST LOOK AT INK & ELM 25

Le rap et la ville

- **Rap et contexte urbain**

- La ville cadre : mythe de l'origine (Rose, 1994)
- La ville objet : mise en scène de l'espace urbain (Forman, 2002)

- **Rap et mondialisation**

- Circulation des modèles, des modes et des valeurs
- Construction locale d'un phénomène global

- **Rap et minorités urbaines**

Analyse des rapports de domination dans l'espace urbain

↳ Importance d'un fait culturel pour analyser la ville dans un contexte mondialisé

Les festivals et la ville

- **Festivals :**

"manifestations festives récurrentes dans le temps et dans l'espace"
(Brennetot, 2004, p.29)

- **Diffusion du modèle festival**

- « Festivalomania » (Boogarts, 1994)

- « Festivalization of culture » (Bennett et *alli.*, à paraître)

- **Standardisation du rapport à la culture (Richards, 2011)**

- **Inscription forte dans l'espace urbain (Barthon et *alli.*, 2007)**

 **Festivals comme porte d'entrée pour observer
l'ancrage du rap dans la ville**

Approche du rap

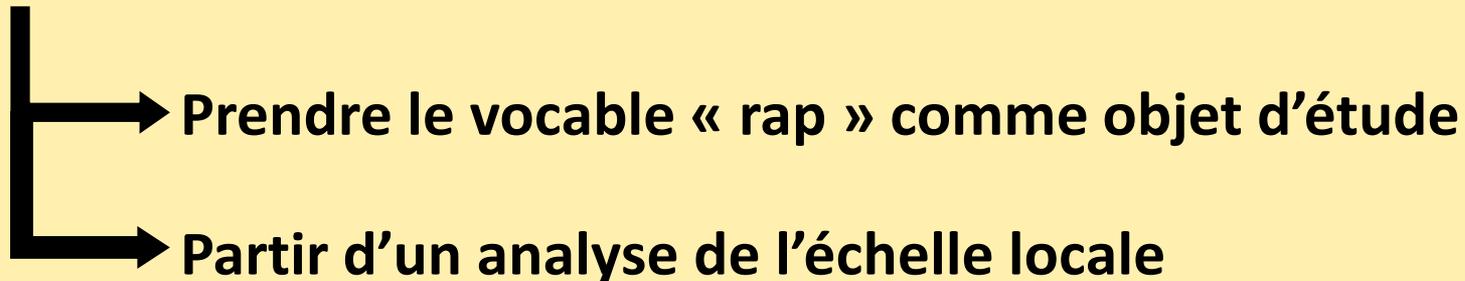
- **Des représentations aux pratiques de l'espace urbain**

*La genèse des productions de rap dans des « mondes de l'art » locaux
(Becker, 1982)*

- **Unité du vocable vs hétérogénéité des pratiques**

D'une culture globale (Mitchell, 2001)...

...A une communauté imaginée (Anderson, 1991)

Approche du rap

- **Comparaison de deux pays : France et Etats-Unis**
- **La « perspective de la scène » (Bennett, 2004)**

"cultural space in which a range of musical practices coexist." (Straw, 1991, p.373)

"the contexts in which clusters of producers, musicians, and fans collectively share their common musical tastes and collectively distinguish themselves from others" (Bennett, Peterson, 2004, p.1)

- ↳ **Une approche urbaine des pratiques culturelles**
- ↳ **Une analyse des processus de construction du local**

Approche des festivals

- **Les festivals : éléments important des infrastructures des scènes (Dowd, à paraître)**
- **Les festivals pour analyser les politiques de la scène**
  - Produits d'un acteur de la scène locale (*acteur politique*)
  - Illustration des relations entre acteurs de la scène (*politics*)

Problématique :

Les festivals reflet et acteurs de l'inscription des scènes rap dans l'espace urbain

Méthodologie

- **Les cas d'études :**
  - **A l'échelle nationale : France et Etats-Unis**
  - **A l'échelle locale : Paris et Atlanta**
  - **Deux cas d'études : Paris Hip Hop (2012) et A3C Festival (2013)**
- **Enquêtes de terrain de longue durée :**
  - **Observations : observation ponctuelle et participante**
  - **Entretiens semi-directifs et discussions informelles**
  - **Analyse documentaire**

Plan

- I. **Economie et enjeux des festivals : présentation des cas d'étude**
- II. **Les festivals et l'image de la ville**
- III. **Festivals et production de l'urbanité**
- IV. **Questions culturelles, questions sociales : les différents modes d'action des festivals**

I. Economie et enjeux des festivals : presentation des cas d'étude

---

Présentation des cas d'étude

Genèse des festivals

- **Paris Hip Hop / La Quinzaine du Hip Hop**

- 2002 : Création de l'association Hip Hop Citoyens
- 2005 : rapport « Paris(s) Hip Hop » remis à la ville de Paris
- 2006 : 1er festival

- **A3C Festival :**

- 2000 : Label ATF Records
- Prise de contacts suite à la tournée d'artistes du label
- 2005 : 1er festival

Présentation des cas d'étude

Economie des festivals

	Paris Hip Hop (Ile de France) (2012)	A3C Festival (Atlanta) (2013)
Date de création	2006	2005
Nombre d'artistes	400	+ de 300
Nombre de lieux	/	+ de 25
Nombre d'événements	40	+ de 150
Public	50 - 80 000 (2013)	+ de 25 000
Principaux financeurs	- 50% billetterie - 30% de financements publics (Etat, région Ile de France, ville de Paris) - 20% structures privées (Source : Forman, 2013)	Partenaires privés. Deux principaux : Heinekein et Revolt TV
Période de l'année	Fin juin – début juillet	Début octobre
Durée	15 jours (discontinu)	5 jours (continu)
Tarifs	0 – 38 euros (par événement)	Pass 5 jours : 75 \$ Pass 1 jour : 35 \$

Présentation des cas d'étude

Importance et objectifs des festivals

- Paris Hip Hop

« **Action symbolique et fédératrice**, elle s'impose, depuis, comme la plus grosse manifestation pluridisciplinaire en France et se **place parmi les plus importantes manifestations hip hop au niveau international.** »

(Source : <http://hiphopcitoyens.com>, consulté le 28/05/14)

- A3C :

« **The preeminent hip-hop festival in the US** »

(www.a3cfestival.com/, 28/05/14)

« *part of the unwritten mission is to paint hip hop with the widest possible paint brush to be as **inclusive** as it can be.* » (Entretien avec Brian Knott, 02/10/13)

II. Les festivals de rap et l'image de la ville

Festivals et image de la ville

- La place des festivals dans la promotion d'une image de la ville (Barthon et alli., 2007)
- Paris : Le hip hop, outil de promotion de l'image de la ville
  - Une mise en avant de la ville à différentes échelles :
ex : Paris ville mondiale

"Paris c'est une des capitales mondiales du hip hop historiquement, donc c'était important. [...] L'idée c'était de créer un événement pour la ville de Paris comme Berlin a son festival, ou Barcelone. Il fallait que la ville de Paris et le hip hop soient représentés" (Organisateur, entretien réalisé le 12/07/12)

« "Paris capitale hip hop", c'est un espèce de slogan sur lequel on communique de temps en temps, au même titre que New York, Paris, je pense que c'est important » (Organisateur, entretien réalisé le 30/04/14)

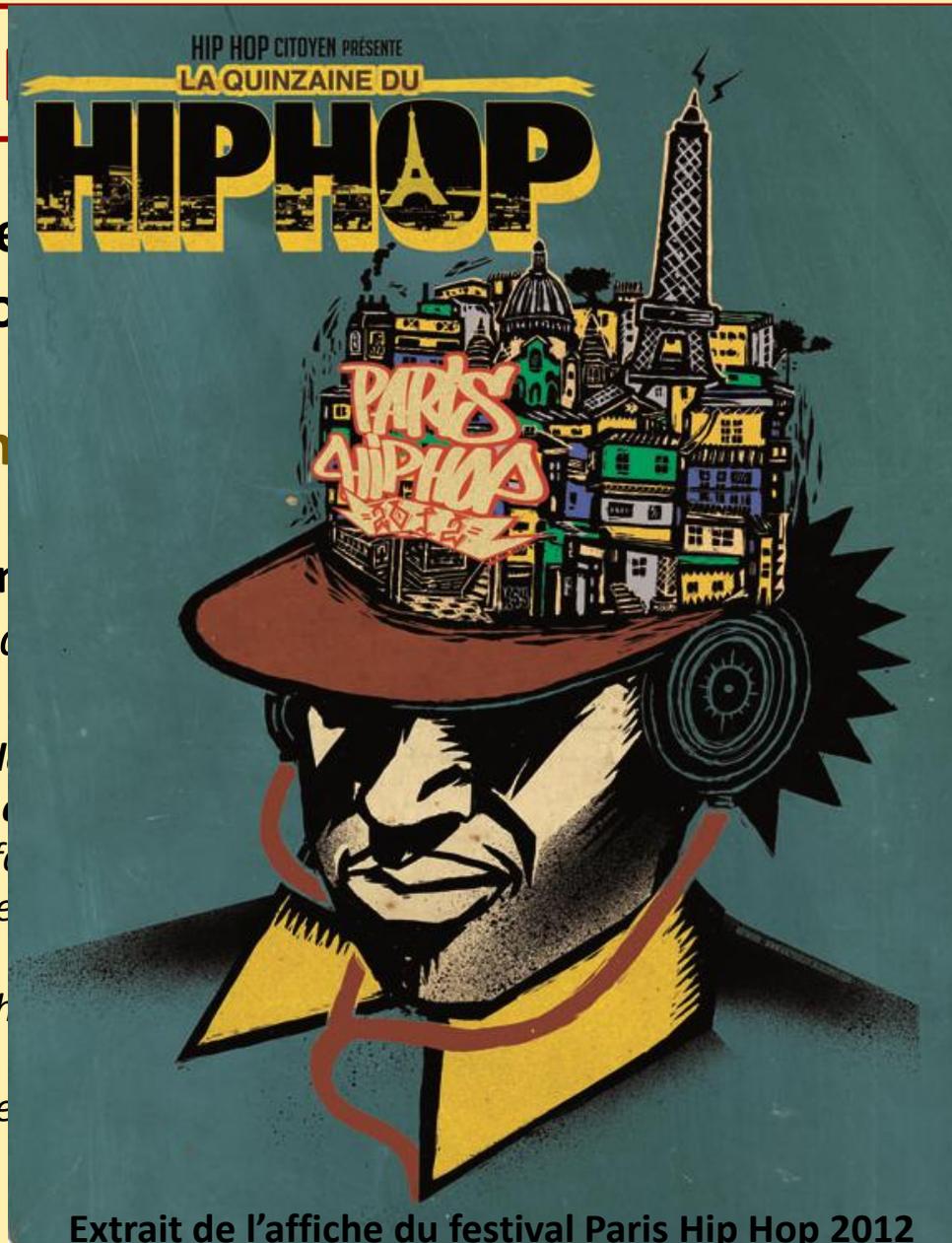
• La place de la ville (Bartho

• Paris : Le h

➤ Une mise en
ex : Po

"Paris c'est une d
[...] L'idée c'était
ou Barcelone. Il f
entretien réalisé le

« "Paris capitale h
temps, **au même**
entretien réalisé le

Extrait de l'affiche du festival Paris Hip Hop 2012

image de la

e de la ville

nc c'était important.
erlin a son festival,
ntés" (Organisateur,

unique de temps en
nt » (Organisateur,

Festivals et image de la ville

- La place des festivals dans la promotion d'une image de la ville (Barthon et alli., 2007)

- Paris : Le hip hop, outil de promotion de l'image de la ville

- Une mise en avant de la ville à différentes échelles

ex : Paris ville mondiale

- L'inscription du rap dans les grands projets de ville

ex : « Paris métropole hip hop »

*« Nous, cette question du grand Paris, Paris métropole, c'était logique dans la culture hip hop. C'est **comme ça que s'est développée l'histoire du hip hop au niveau français.** C'était le **lien entre [...] le riche, le pauvre, le centre et les périphéries...** C'est là dessus que s'est créée l'histoire du hip hop. Donc c'était une évidence en fait. Et puis bon, il y a les **questions artistiques et les questions institutionnelles, de financement [...].** Il va falloir choisir des mots, des stratégies. [...] Paris métropole, c'est un projet parisien et région Ile de France. Le Grand Paris, c'était un projet de la droite je crois. » (Organisateur, entretien réalisé le 12/07/12)*

Festivals et image de la ville

- Atlanta :

- Un festival en apparence hors-sol...

*« It takes place in Atlanta primarily because that's where I am. I think part of the hypergrowth over the last couple of years is due to the fact that we are in Atlanta. But **from an origin standpoint, Atlanta was not particularly significant to what we were doing.** » (Entretien avec Brian Knott, 02/10/13)*

Festivals et image de la ville

- Atlanta :

- Un festival en apparence hors-sol...

- ... mais en fait au coeur de tensions sur l'identité de la ville :

↳ Atlanta au centre d'un conflit d'imaginaires (Ruthreiser , 1996) :

Sud rural et provincial vs « world's next great international city »

Passé raciste vs « Black Mecca »

*"The city is gonna be reluctant to it because [...] it's hip hop. So there is gonna be a façade of hip hop music. **They don't want to be affiliated with this because they wonder: "what kind of people are going to be attracted in the city?"** It's kind of like what Freaknik was in the early 90s. [...] the thought process is still the same, by the same older people who remembered what happened the first time."*
(Membre de l'équipe d'organisation, entretien réalisé le 04/10/13)

Festivals et image de la ville

- Atlanta :

Un rassemblement à Freaknik en 1996

(Source : Atlanta Journal Constitution, www.ajc.com, consulté le 03/05/14)

Severin Guillard, Séminaire PCEU, ENS Ulm, 05/06/14

III. Festivals et production d'urbanité

Festivals et production d'urbanité

- « Les lieux investis par les festivals dessinent une géographie qui, bien qu'éphémère, n'est pas sans impacts sur la ville. » (Barthon et alli., 2007, p.111)

- **Atlanta : une expérience urbaine dans une ville fragmentée**

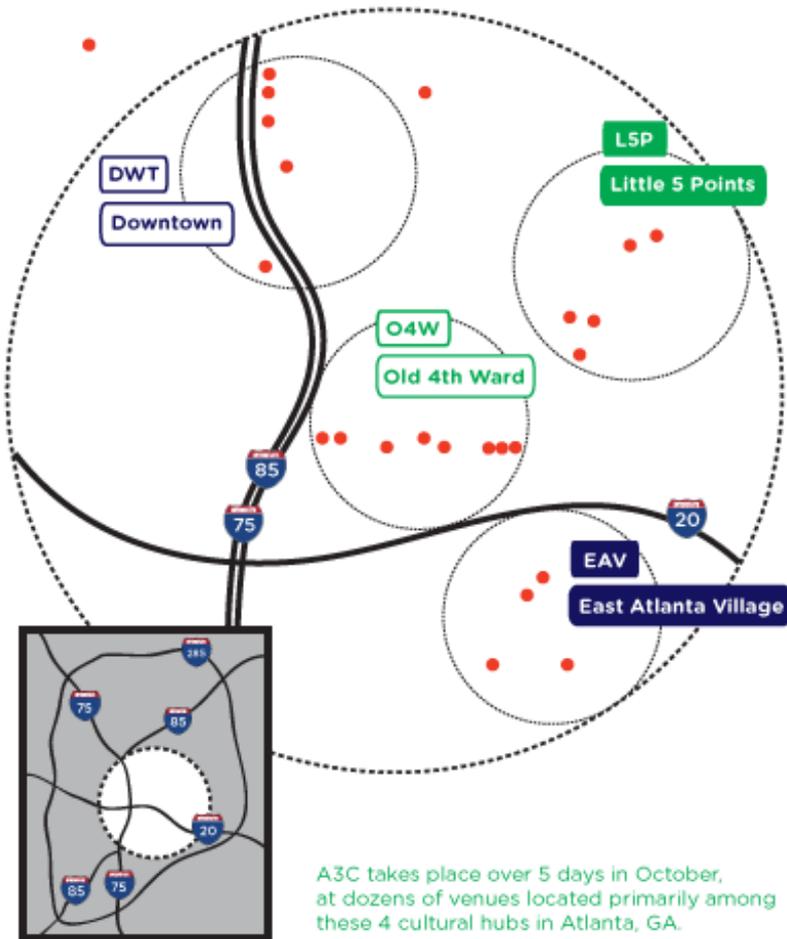
Modèle de South by Southwest (Austin)

« *One of the things that is negative about Atlanta is that there isn't no concentrated nightlife. If you go to South By Southwest, you have 2nd street there where you have a lot of venues all over the street. Here, you don't have that.* » (Entretien avec Brian Knott, 02/10/13)

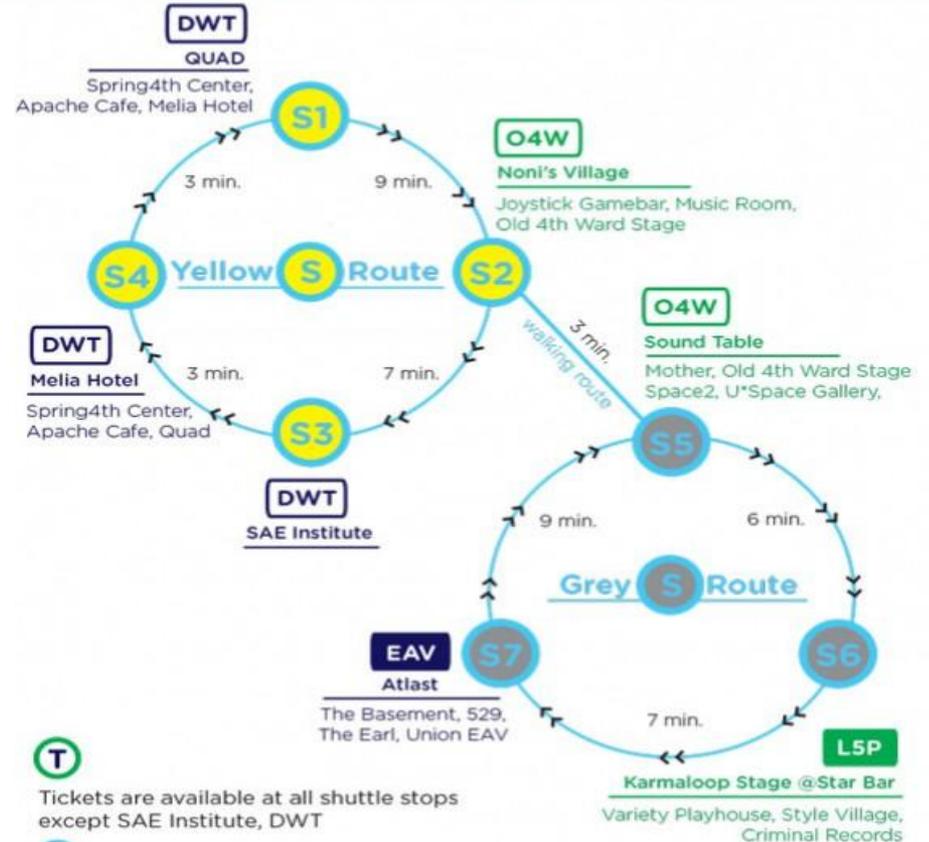
« [Atlanta is] *not a city in the high industrial sense, with its dense verticalized centrality, but a collage of standardized bits juxtaposed amidst the rolling hills rendered in multiples shades of green* » (Ruthreiser, 1997, p.79)

CAMPUS OVERVIEW

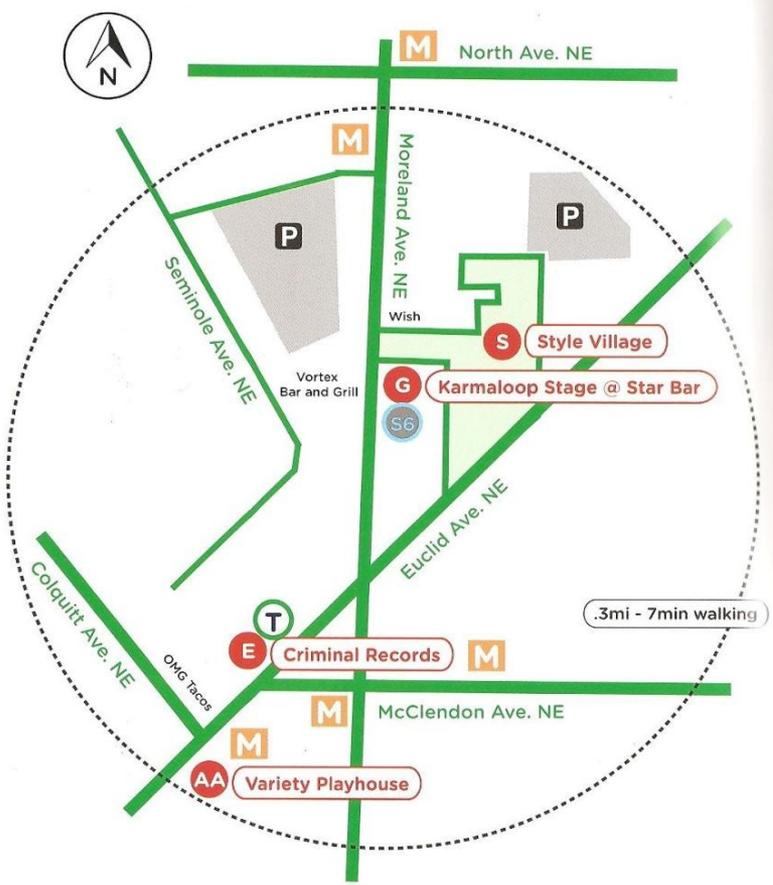
A3C SHUTTLE SCHEDULE

Extraits du livret du A3C festival 2013

L5P

LITTLE 5 POINTS

Little 5 Points is a cultural hub of the city, featuring a great selection of restaurants, retail stores, music venues, and the A3C Style Village.

VENUES

- E** Criminal Records
1154 Euclid Ave. NE
- G** Karmaloop Stage@Star Bar
437 Moreland Ave. NE
- S** Style Village
437 Moreland Ave. NE

- AA** Variety Playhouse
1099 Euclid Ave. NE

GENERAL INFORMATION

- T** Tickets are available at:
Criminal Records: Wed/Thurs: 3pm-1am, Fri/Sat: 1pm-1am
- S** See A3C shuttle page for details, times and pick-up locations.
- M** www.itsmarta.com

RESTAURANTS:

- L5P Pizza:** 422 Seminole Ave NE, Atlanta, GA 30307, (404) 525-2530
- Vortex Bar & Grill:** 438 Moreland Ave NE, Atlanta, GA 30307, (404) 688-1828
- Shujaa's BBQ:** 1083 Euclid Ave NE, Atlanta, GA 30307, (404) 254-2097
- Tijuana Garage:** 351 Moreland Ave NE, Atlanta, GA 30307, (404) 475-8888
- L5Corner Tavern:** 1174 Euclid Ave, Atlanta, GA 30307, (404) 521-0677
- Savage Pizza:** 484 Moreland Ave NE, Atlanta, GA 30307, (404) 523-0500

● A3C Venues
 S A3C Shuttle
 T Tickets
 M MARTA (Public Transit)
 P Parking

Visit www.a3cfestival.com for updates to venues, schedules and performances

Extraits du livret du A3C festival 2013

Festivals et production d'urbanité

- « Les lieux investis par les festivals dessinent une géographie qui, bien qu'éphémère, n'est pas sans impacts sur la ville. » (Barthon et alli., 2007, p.111)

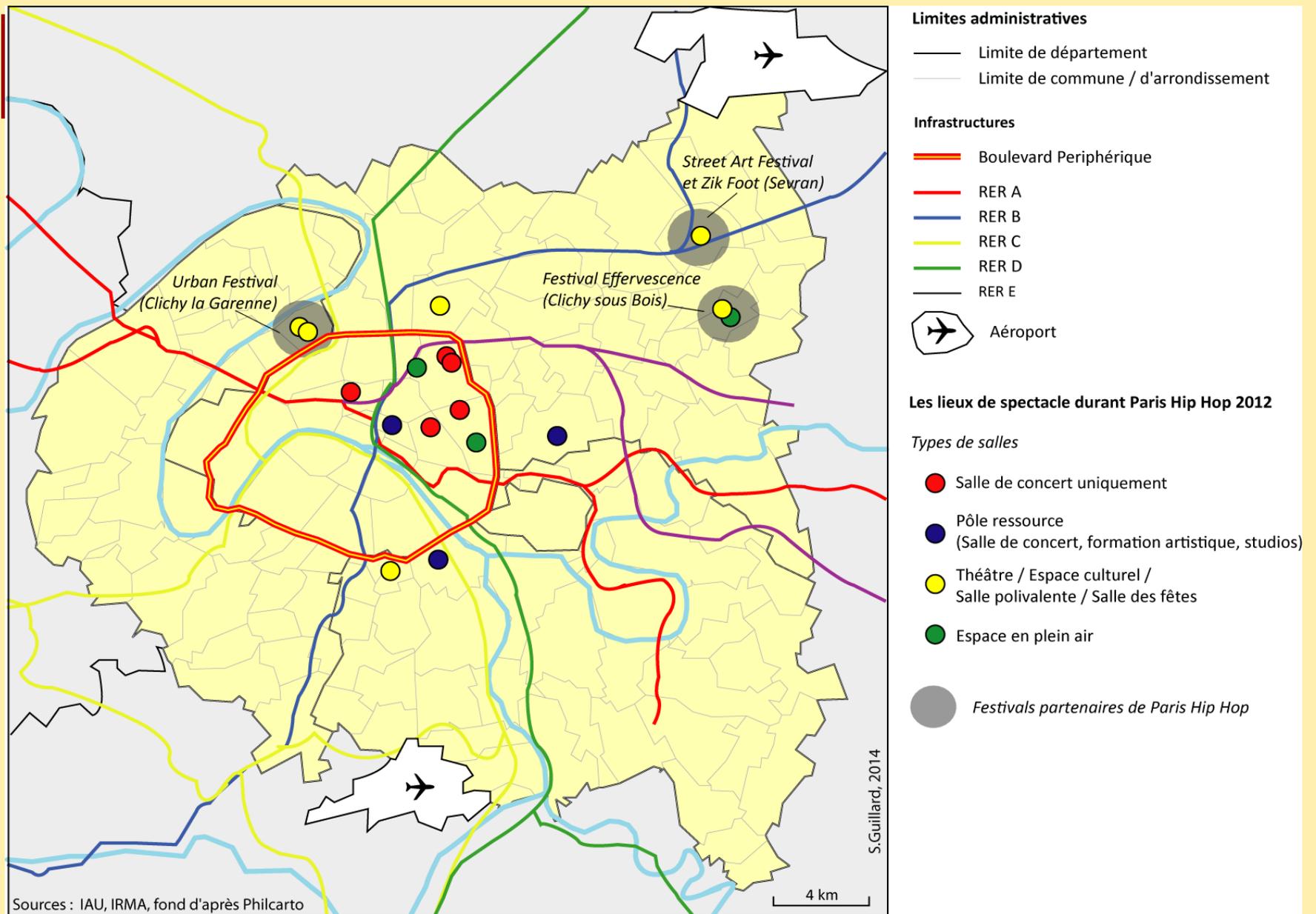
- **Atlanta : une expérience urbaine dans une ville fragmentée**

Modèle de South by Southwest (Austin)

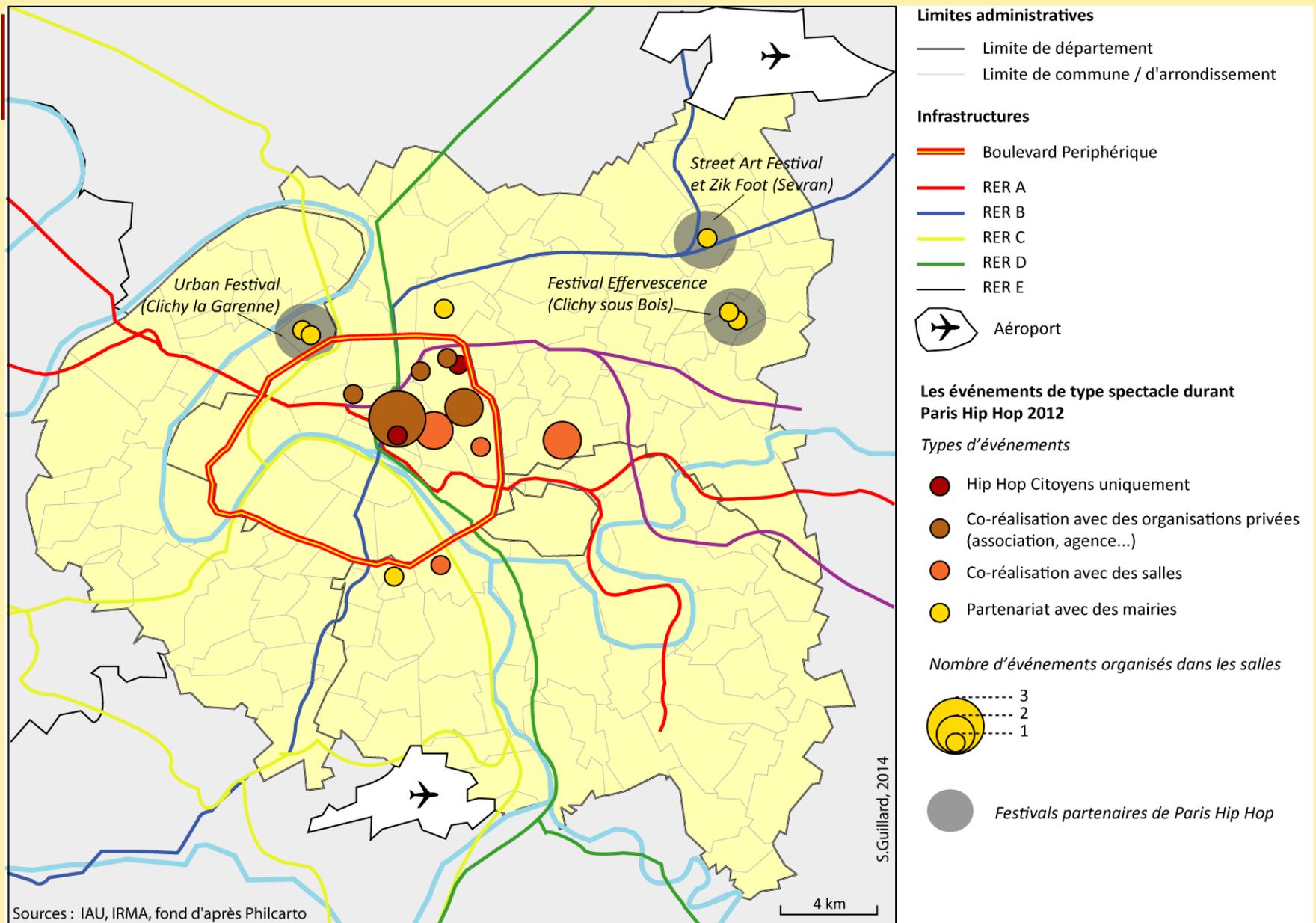
« *One of the things that is negative about Atlanta is that there isn't no concentrated nightlife. If you go to South By Southwest, you have 2nd street there where you have a lot of venues all over the street. Here, you don't have that.* » (Entretien avec Brian Knott, 02/10/13)

« [Atlanta is] not a city in the high industrial sense, with its dense verticalized centrality, but a collage of standardized bits juxtaposed amidst the rolling hills rendered in multiples shades of green » (Ruthreiser, 1997, p.79)

 Mise en place d'une urbanité en archipel

Fig 1 : Répartition des lieux de spectacles dans la petite couronne durant Paris Hip Hop 2012

Fig 2 : Répartition et typologie des spectacles dans la petite couronne durant Paris Hip Hop 2012

Festivals et production d'urbanité

- **Paris : une offre culturelle sur le modèle centre – périphérie**

- **Dichotomie classique entre Paris et banlieue**

Paris intra-muros : « centre de gravité artistique » national et régional (Menger, 1993)

- **Mais dichotomie à nuancer : présence d'espaces d'entre-deux**

*"Là, on travaille un truc avec une **nouvelle salle [...] à Aubervilliers.** [...] On va faire Kery James et on va essayer de faire venir un artiste américain car pour eux, c'est important aussi... **C'est une belle salle, un très bel établissement** de 1000 places qui est aux portes de Paris. Donc avec le développement, l'évolution de la région parisienne, le Grand Paris, etc, ils ont envie de se positionner... **C'est très important pour eux d'essayer d'habituer, de faire en sorte d'avoir des artistes internationaux** qui, des fois, vont vouloir être au Bataclan, à la Cigale ou à la Gaité Lyrique, et se dire qu'ils peuvent se créer aussi une identité comme ça." (Organisateur, entretien réalisé le 30/04/14)*

IV. Questions culturelles, questions sociales : les différents modes d'action des festivals

---

Questions culturelles, questions sociales

- **Les politiques du rap au cœur des problématiques sociales :**

- Association entre rap et minorités urbaines
- France : le rap pour traiter les problèmes sociaux urbains (Lafargue de Grangeneuve, 2008)

- **Paris : quelles catégories pour des politiques fédératrices ?**

- **Une programmation différente pour chaque événement...**

... Mais adaptée à la « nature des territoires »

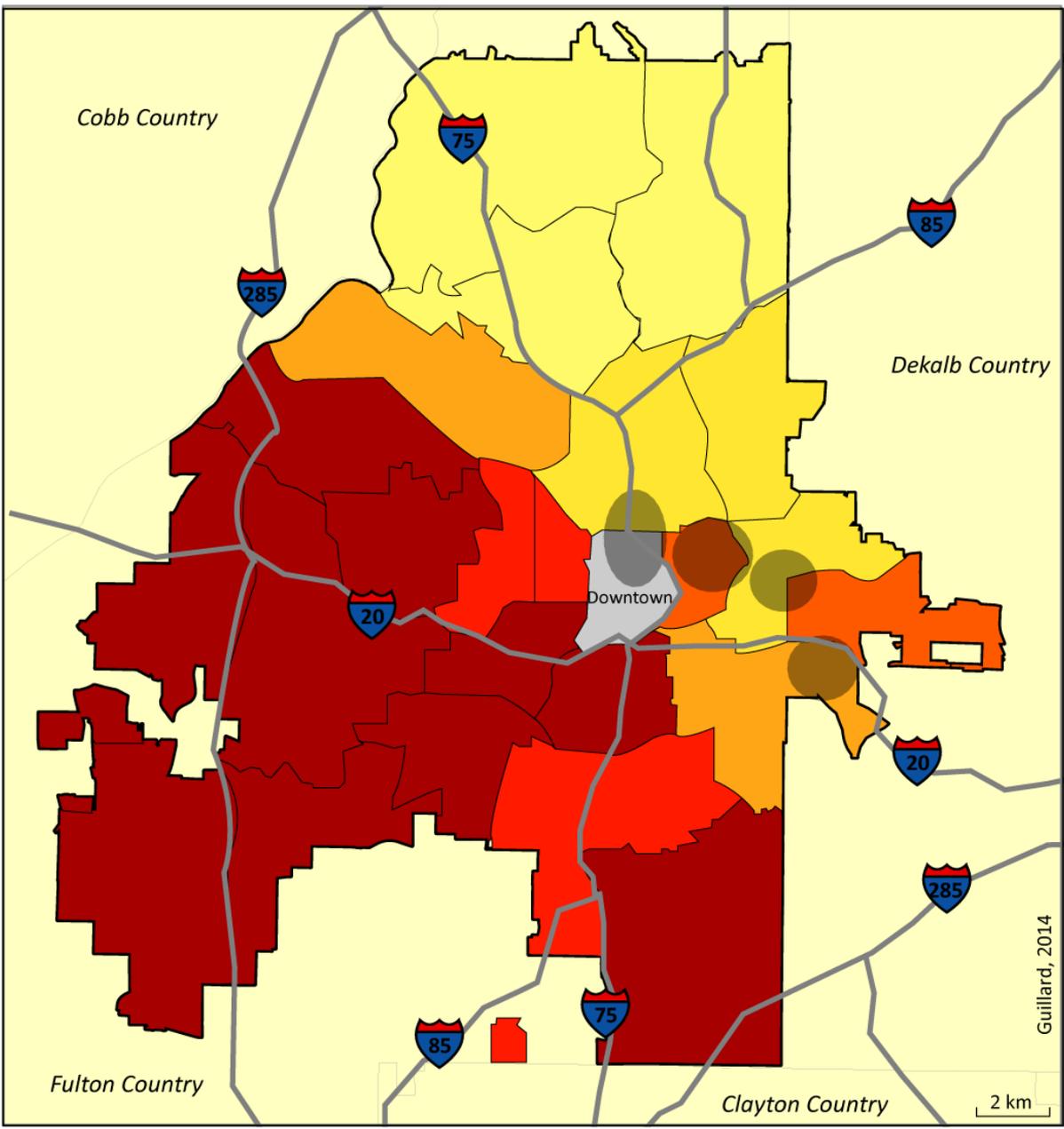
- **Le rap entre politique culturelles et politiques urbaines**

Concerts dans le « hood » (Forman, 2002)

« Quand on fait une date en plein air à Clichy sous Bois ou à Aubervilliers en collaboration avec le service jeunesse, on va tabler que le public ça va être des jeunes d'Aubervilliers plutôt de moins de 30 ans, voire moins de 25 ans. [...] On va essayer de leur proposer des artistes qu'ils ont envie de voir, et qu'ils n'auraient pas forcément envie d'aller voir sur Paris quand ils font un Olympia, un Bercy, c'est un peu ça la politique. » (Organisateur, entretien réalisé le 30/04/14)

**Concert de La Fouine à Clichy sous Bois,
dans le cadre du festival Effervescence
04/07/14
Photos : S. Guillard, A. Tije-Dra**

- Limites de la ville d'Atlanta (selon la définition des incorporated places)
- Limites des Neighborhood Planning Districts (NPU)
- Limites des Counties
- Dekalb Country* Noms des Counties
- Expressways
- Noms des expressways

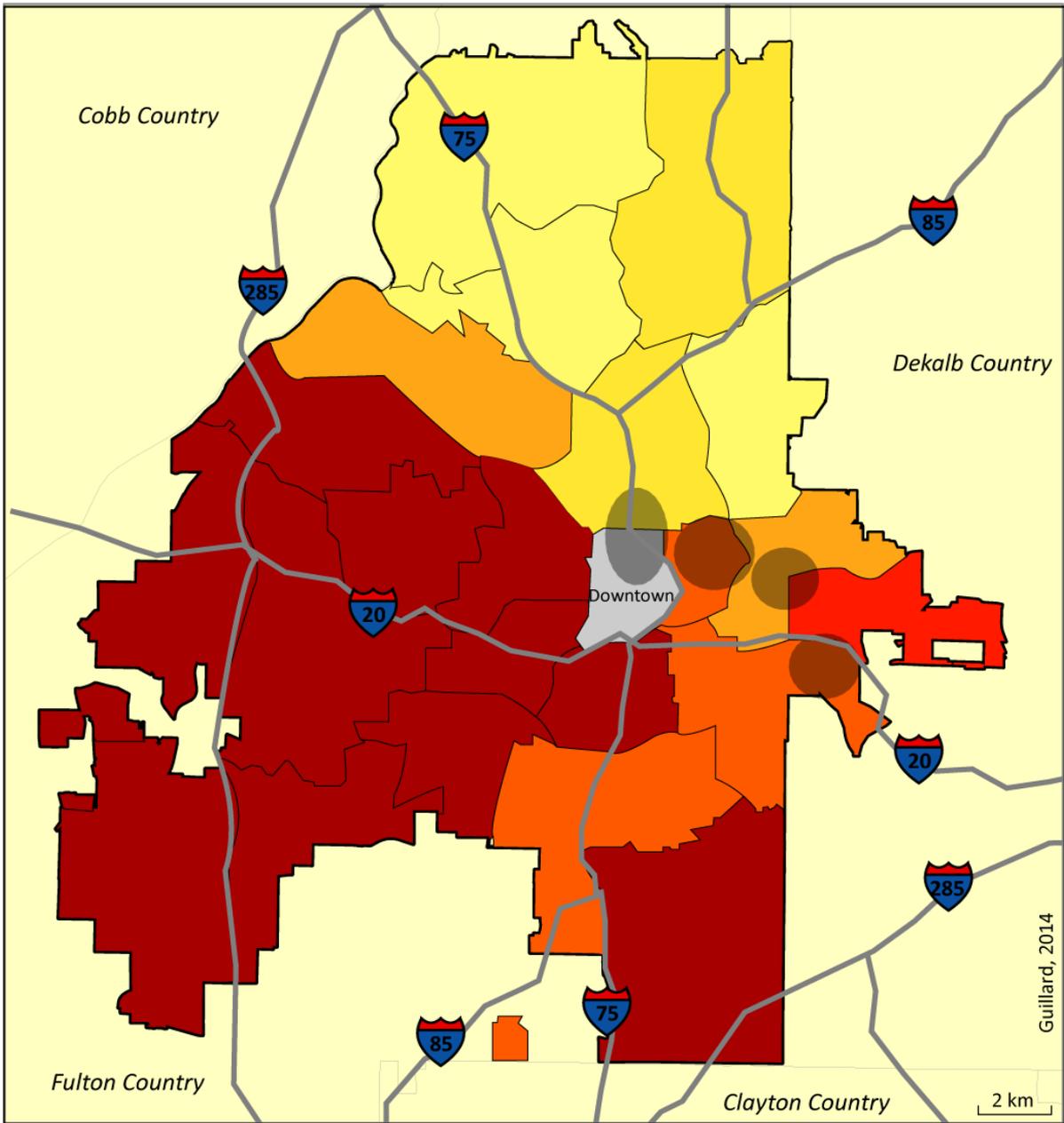
Pourcentage d'African-Américains dans les NPU en 2010

	More than 90 %		20 - 49 %
	80 - 89 %		10 - 19 %
	50 - 79 %		0 - 9 %

- Downtown
- Secteurs investis par le festival

Fig. 3 : Pourcentage de d'Africain-Américains par NPU à Atlanta (2010)

Source du fond de carte : Census Bureau, 2010
 Source des données: <http://www.atlantaga.gov>, 2010

- Limites de la ville d'Atlanta (selon la définition des incorporated places)
- Limites des Neighborhood Planning Districts (NPU)
- Limites des Counties
- Dekalb Country*   Noms des Counties
- Expressways
- Noms des expressways
- Pourcentage d'African-Américains dans les NPU en 2000**
- More than 90 %
- 80 - 89 %
- 50 - 79 %
- 20 - 49 %
- 10 - 19 %
- 0 - 9 %
- Downtown
- Secteurs investis par le festival

Fig. 4 : Pourcentage de d'Africain-Américans par NPU à Atlanta (2000)

Source du fond de carte : Census Bureau, 2010
 Source des données: <http://www.atlantaga.gov>, 2000

**Événement « Best Block Party Ever »
Atlanta, Old Fourth Ward
06/10/13**

Photo : S. Guillard

Source : <http://partners.a3cfestival.com/>

Questions culturelles, questions sociales

- **Atlanta : l'inscription du festival dans dynamiques sociales et raciales de la ville**

- **le rap pour réhabiliter l'image des quartiers en difficulté**

*"I remember coming here for the first time, being in the early 20s and my wife taking me there. [...] **Sitting and watching films from the 1960s and understanding [...] how it moved people against such a frightening force, this is really a story... And we took this part of the city and turned it into a shithole. What's wrong with us? That's the crowning achievement of Atlanta. [...] This is where we should invest our energy. We should invest our energy telling this story. And we can tell the story through hip hop, with hip hop because those things go together.**" (Entretien avec Brian Knott, 02/10/13)*

↳ **Le rap comme outil de gentrification ?**

Conclusion

- **Les festivals et les modes d'action politique envers le rap**

Entre politiques culturelles et politiques urbaines

- **Des festivals producteurs et révélateurs d'enjeux urbains**

- **Un outil d'observation rapports entre art et ville :**

- Importance du local dans un contexte mondialisé
- Inscription dans la ville des faits culturels
- La scène et les dynamiques de production du local

- **Mises en perspective : circulations et enjeux locaux**

Merci de votre attention !

Bibliographie

- Anderson B., 1991, *Imagined Communities: Reflexion on the Origin and Spread of Nationalism*, London, New York, Verso
- Barthon C., Garat I., Gravari-Barbas M., Veschambre V., 2007, "L'inscription territoriale et le jeu des acteurs dans les événements culturels et festifs : des villes, des festivals, des pouvoirs", *Géocarrefour*, vol.82/83, pp.111-121
- Becker H., 1982 [2010], *Les Mondes de l'art*, Paris, Flammarion, Coll. Champs arts, 381p.
- Bennett A., 2004, "Consolidating the music scenes perspective", *Poetics*, n°32, pp.223-234
- Bennett A., Peterson R., 2004, *Music Scenes. Local, Translocal and Virtual*, Nashville, Vanderbilt University Press
- Bennett A., Taylor J., Woodward I., A paraitre, *The Festivalization of Culture*, London, Ashgate
- Boogarts I., 1993, « Festivalomania », *Les Annales de la Recherche Urbaine*, n°57-58, p. 114-119.
- Dowd T., (à paraitre), "Music Festivals as Transnational Scenes: The Case of Progressive Rock in the Late 20th and Early 21st Centuries", in Bennett A., Taylor J. and Woodward I., *The Festivalization of Culture: Place, Identity and Politics*, London, Ashgate
- Forman M., 2002, *The hood comes first : race, space and place in rap and hip-hop*, Middletown, Wesleyan

Bibliographie

- Forman, M., 2013, "Culture, Status, Identity: Issues of Negotiation at the Paris Hip-Hop Festival", Presentation at the *IASPM International conference* (Juin 2013, Gijon, Espagne)
- Guillard S., 2012, «'Représenter sa ville' : l'ancrage des identités urbaines dans le rap des Twin Cities », *Cybergeo*, on line on <http://cybergeo.revues.org/25357>
- Lafargue de Grangeneuve L., 2008, *Politique du hip-hop. Action publique et cultures urbaines*, Toulouse, Presse Universitaires du Mirail, 237 p.
- Menger P.-M., 1993, "L'Hégémonie parisienne. Economie et politique de la gravitation artistique", *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, n°6, pp. 1565-1600
- Mitchell T. (ed), 2001, *Global Noise. Rap and Hip-Hop Outside the USA*, Middletown, Wesleyan University Press
- Richards, G., 2011, "The Festivalization of Society or the Socialization of Festivals? The Case of Catalunya", In Richards, G. (ed.) *Cultural Tourism: Global and local perspectives*, Binghampton, Haworth Press.
- Ruthreiser C., 1996, *Imagineering Atlanta. The Politics of Place in the City of Dreams*, London, New York, Verso, 324 p.
- Rose T., 1994, *Black noise. Rap music and black culture in contemporary America*, Middletown, Wesleyan University Press, 237p.
- Straw W., 1991, "System of Articulation and Logic of Change: Communities and Scenes in Popular Music", in *Cultural Studies*, 5(3), pp.368-88