

PHILHARMONIE DE PARIS

SAISON 2023-24

COLLOQUE

Metal et metalheads : des mythes et des rites

Vendredi 5 avril 2024

9h45-17h30

Samedi 6 avril 2024

9h30-17h30

SALLE DE CONFÉRENCE – PHILHARMONIE DE PARIS

AVEC LE SOUTIEN DE LA SACEM, DU LABORATOIRE D'EXCELLENCE INDUSTRIES CULTURELLES
ET CRÉATION ARTISTIQUE - LABEX ICCA ET DE L'UMR CITERES (CNRS, UNIVERSITÉ DE TOURS).
EN PARTENARIAT AVEC LE HELLFEST, ET AVEC LA COLLABORATION DE L'INTERNATIONAL SOCIETY
FOR METAL MUSIC STUDIES (ISMMS).

HELLFEST

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE DE PARIS

PROGRAMME

Plus qu'un genre musical, le metal est une culture de plus en plus partagée, sans pour autant (vouloir) être institutionnalisée. Si le Hellfest est devenu l'un des plus importants festivals d'Europe, la musique que l'on y entend reste quasi absente des médias non spécialisés. Pensé en résonance avec l'exposition présentée à la Philharmonie, ce colloque explore et interroge avec des artistes, professionnels et chercheurs internationaux cette culture, ses représentations, ses publics et ses paradoxes.

Designed to resonate with the international exhibition presented at the Philharmonie de Paris, this conference explores and questions this culture, its representations, its audiences and its paradoxes with international artists, professionals and researchers. The first day, simultaneous translation into English is provided, the second day is in French.

*Avec le soutien de la Sacem, du Laboratoire d'Excellence Industries culturelles et création artistique - LabEx ICCA et de l'UMR Citeres (CNRS, Université de Tours).
En partenariat avec le Hellfest, et avec la collaboration de l'International Society for Metal Music Studies (ISMMS).*

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE DE PARIS

VENDREDI 5 AVRIL

9H45

Mot d'accueil

10H – 11H

Introduction sur les metal studies : que nous apprennent les recherches sur le metal ?

Deena Weinstein, professeure de sociologie à l'université DePaul de Chicago
Gérôme Guibert, professeur des universités en sociologie à la Sorbonne Nouvelle, membre de l'ISMMS (International Society for Metal Music Studies)

11H

PAUSE

11H15 – 12H30

TABLE RONDE 1

« La culture metal au musée ? »

Chase McCue, directeur de Memorabilia, Hard Rock International

Chloé Trujillo, artiste

Corentin Charbonnier, anthropologue, chargé d'enseignement à l'Université de Tours, co-commissaire de l'exposition Meta]

Milan Garcin, docteur en histoire de l'art et co-commissaire de l'exposition Metal

12H30

PAUSE

14H – 15H

TABLE RONDE 2

« Créer une identité visuelle dans le metal : affiches, pochettes d'albums et photographies »

Eliran Kantor, artiste et illustrateur

Jesse Daubertes, illustratrice, membre de Førtifem

Adrien Havet, illustrateur, membre de Førtifem

Ester Segarra, photographe

15H – 16H

TABLE RONDE 3

« **Le metalgaze : développer une pensée, une esthétique metal** »

Iulia Dima, doctorante à l'Institut de Recherche Médias, Cultures, Communication et Numérique (Université Sorbonne Nouvelle)

Owen Coggins, maître de conférences en sociologie à l'Université Brunel, à Londres

Élodie Lesourd, artiste plasticienne

Animation : **Sixtine Audebert**, chargée de cours à la Sorbonne et journaliste (France Culture, Mad Movies)

16H

PAUSE

16H15 – 17H30

TABLE RONDE 4

« **Le son metal, de l'enregistrement au live** »

« **HK** », producteur, ingénieur mix et mastering, studio Vamacara

Mehdi El Jaï, directeur général – associé du label Vercords

Stéphane Buriez, artiste, producteur

SAMEDI 6 AVRIL

9H30 – 10H

Présentation d'étude

« **Les publics du metal : coexistence des générations, coexistence des goûts ?** »

Thomas Sigaud, maître de conférences en sociologie à l'université de Tours

Lise Bodin, doctorante en anthropologie à l'université de Tours

Corentin Charbonnier, anthropologue, chargé d'enseignement à l'Université de Tours, co-commissaire de l'exposition Metal

10H – 10H45

Entretien croisé :

Eric Perrin, responsable communication Hellfest productions

Romain Le Discot, chargé de développement commercial Hellfest productions

10H45

PAUSE

11H – 12H

Table ronde 5

« **Objets du metal et collectionniste : de la discographie au merch ?** »

Jérôme Riera, directeur du label Nuclear Blast

Grégory Annoni, directeur artistique et créateur de Flibustier Paris

Animation : **Émilie Ruiz**, Maître de conférences en management de l'innovation et de la créativité à l'Université Savoie Mont Blanc

12H

PAUSE

14H – 15H

Table ronde 6

« **Musique metal : rémunération et valorisation des œuvres et des artistes** »

Laurent Rossi : éditeur (Alchimie Publishing), co-responsable des aides à l'édition musicale et la production phonographique au Centre national de la musique et gérant du Hellfest Corner

Alexandre Mahout, directeur du développement et des répertoires à la Sacem

Julie Chaudon, juriste label à Season of Mist France

Pascal Gueugue, directeur de la Fédération des Musiques Métalliques

Animation : **Sixtine Audebert**

15H – 16H

Table ronde 7

« Entrer dans la danse des metalheads ? Inclusion et accessibilité »

Cindy Pajot, Responsable RSO Hellfest Productions

Alban Renier, Moniteur-éducateur à la pension de famille de l'Orangerie

Helen Lamotte, Responsable du développement des publics et du pôle accessibilité à la Philharmonie de Paris

Échanges accompagnés d'une projection d'extraits du documentaire *Rendre l'Enfer accessible - L'expérience du dispositif PSH du Hellfest*

16H

PAUSE

16H15 – 17H30

Table ronde 8

Inclusion, prévention, durabilité : le metal acteur des débats sociétaux ?

Yann Le Baraillec, fondateur et directeur du Motocultur Festival

Sylvain Demercastel, co-fondateur de Savage Lands

Jessica Rozanes, programmatrice concerts Le Klub

Lola Frichet, bassiste, membre de Pogo Car Crash Control et présidente de l'association More Women On Stage

Modération : **Thomas Sigaud**, maître de conférences en sociologie à l'université de Tours

Avec le soutien de la Sacem, du Laboratoire d'Excellence Industries culturelles et création artistique - LabEx ICCA et de l'UMR Citeres (CNRS, Université de Tours).

En partenariat avec le Hellfest, et avec la collaboration de l'International Society for Metal Music Studies (ISMMS).

VENDREDI 5 AVRIL

9H45

Mot d'accueil

10H

Introduction sur les metal studies

« Que nous apprennent les recherches sur le metal ? »

Deena Weinstein, professeur de sociologie à l'université DePaul de Chicago, est l'auteur de *Heavy Metal : A Cultural Sociology* (1991, non traduit), le premier ouvrage universitaire publié sur le métal. Ses deux passions sont la musique rock et la philosophie sociale. Elle a donné des cours et écrit de nombreux ouvrages sur ces deux sujets, notamment *Post-modernized Simmel* (non traduit) et *Rock'n America* (non traduit). En dehors de son travail universitaire, elle a été journaliste rock spécialisée dans le metal, où elle a chroniqué des centaines d'albums et de concerts, et écrit des articles basés sur des interviews de musiciens de metal. Chacun de ces deux discours a contribué à s'informer mutuellement à de nombreux niveaux.

Gérôme Guibert est sociologue, Professeur à la Sorbonne Nouvelle, cofondateur de la revue de recherche *Volume!* Sa thèse de doctorat (université de Nantes, 2004) traite des pratiques musicales au sein de diverses subcultures, des scènes locales et de leur rapport à l'industrie. Amateur de *heavy metal* depuis les années 1980 il a travaillé et publié sur le Hellfest (controverses dans l'espace public, spécificités du public), sur la production de musique live et sur la genèse du genre, notamment au sein de la presse). Il est membre de l'ISMMS (International Society for Metal Music Studies).

Deena Weinstein, Professor of Sociology at DePaul University in Chicago, is the author of *Heavy Metal: A Cultural Sociology* (1991), the first academic book published on metal. Her two passions are rock music and social philosophy. She has taught courses and written extensively on both topics, including *Post-modernized Simmel* and *Rock'n America*. Beyond academic work, she had been a rock journalist specializing in metal, where she reviewed hundreds of albums and concerts, and wrote features based on interviews metal musicians. Each of these two discourses helped to inform one another on many levels.

Gérôme Guibert is a sociologist, Professor at the Sorbonne Nouvelle and co-founder of the research journal *Volume!* His PhD thesis (University of Nantes, 2004) deals with musical practices within various subcultures, local scenes and their relationship to the industry. An enthusiast of heavy metal since the 1980s, he has worked and published on Hellfest (controversies in the public arena, specificities of the audience), on live music production and on the genesis of the

genre, notably within the press). He is a member of ISMMS (International Society for Metal Music Studies).

11H – PAUSE

11H15 – 12H30

TABLE RONDE 1

« La culture metal au musée ? »

Chase McCue est un expert reconnu dans le domaine de l'histoire de la musique, il collabore notamment avec des institutions (Hard Rock International) et des collectionneurs privés en matière d'évaluation d'actifs. Il est, entre autres, responsable de la collection de Hard Rock International.

Les influences de **Chloe Trujillo** vont du *heavy metal* aux mathématiques en passant par les pratiques ésotériques. Son travail a été salué par Forbes, Vogue et Rolling Stone. La basse *Aztec De La Chloe* a été présentée en avant-première au Met à New York et est maintenant exposé au R&R Hall of Fame. Chloé Trujillo a lancé sa première ligne de vêtements chez Colette à Paris. Elle a développé son propre style en écrivant, enregistrant et jouant de la musique. Elle a reçu le Juice Merit Award et a été nommée pour la meilleure performance vocale féminine aux JMAwards.

Corentin Charbonnier est docteur en anthropologie (Université de Tours) et spécialiste de la scène metal. Après avoir dédié sa thèse à cette culture (*Hellfest. Un pèlerinage pour metalheads*), et en parallèle de ses activités d'enseignement, il poursuit ses recherches portant sur le public metal, via l'utilisation d'outils statistiques et en réalisant des enquêtes de terrain sur différents festivals. Acteur impliqué de la scène metal, et utilisant la photographie comme support anthropologique de ses recherches, il réalise plusieurs expositions itinérantes et édite différents ouvrages de sciences sociales liés à la culture metal.

Milan Garcin est commissaire d'expositions et docteur en histoire de l'art (Université Paris-Nanterre & École du Louvre), spécialiste de l'œuvre du peintre britannique Francis Bacon. Il a réalisé plusieurs expositions s'intéressant à l'imaginaire collectif, à la mythologie et aux approches transchronologiques de l'art (*Pierre et Gilles, La fabrique des idoles*, 2019, Philharmonie de Paris ; *Ulysse : voyage dans une Méditerranée de légendes*, 2021, HDE Var). Il enseigne également l'histoire de l'art et participe à divers projets de recherche (Chaire de Philosophie à l'hôpital, CNAM / GHU Paris).

Chase McCue is a recognized subject matter expert on music history and memorabilia, providing support for asset valuation and research to institutions, private collectors, and appraisers across the globe. Chase also serves as in-house music and memorabilia historian for Hard Rock International. As Director of Memorabilia, Chase is responsible for the over 89,000 priceless

objects found in Hard Rock's music memorabilia collection and the team of specialists responsible for the stewardship of the collection worldwide.

Chloe Trujillo is one of LA's most inspiring voices. Born into a family of artists, she carved her own path influenced by heavy music, mathematics and other esoteric practices. Her work garners acclaim, receiving notice in Forbes, Vogue, Rolling Stone. «Aztec De La Chloe» premiered at the Met in NYC and is now on display at the R&R Hall of Fame. Chloe launched her first line at Colette in Paris. She developed her own style in music writing, recording, performing. She was a recipient of the Juice Merit Award and nominated for Best Female Vocal Performance at the JMAwards.

Corentin Charbonnier holds a PhD in anthropology from the University of Tours, France, and specializes in the metal scene. After devoting his thesis to this culture (*Hellfest. Un pèlerinage pour metalheads*), and in parallel with his teaching activities, he continued his research into the metal public, using statistical tools and carrying out field surveys at various festivals. An active participant in the metal scene, and using photography as an anthropological medium for his research, he has organized several traveling exhibitions and published a number of social science works on metal culture.

Milan Garcin is an exhibition curator with a PhD in art history (Université Paris-Nanterre & École du Louvre), specializing in the work of British painter Francis Bacon. He has organized several exhibitions focusing on the collective imagination, mythology and transchronological approaches to art (*Pierre et Gilles, La fabrique des idoles*, 2019, Philharmonie de Paris ; *Ulysse: voyage dans une Méditerranée de légendes*, 2021, HDE Var). He also teaches art history and participates in various research projects (Chair of Philosophy in Hospitals, CNAM / GHU Paris).

12H30 – PAUSE

14H – 15H

TABLE RONDE 2

« Créer une identité visuelle dans le metal : affiches, pochettes d'albums et photographies »

Eliran Kantor (né en 1984) est un artiste établi à Berlin et né en Israël. Il est connu dans le monde de la musique pour ses peintures, souvent utilisées comme pochettes d'album. Il a notamment travaillé pour les groupes Testament, Helloween, Kreator, My Dying Bride, Soulfly et bien d'autres. Autodidacte, Kantor a grandi en expérimentant différents supports. À l'âge de 21 ans, Kantor a été embauché dans le secteur de la publicité. Depuis deux décennies, il se concentre désormais sur son travail artistique et sur les commandes de pochettes d'albums. Ses œuvres ont été exposées dans le cadre d'expositions collectives et individuelles aux États-Unis,

au Royaume-Uni, au Danemark, aux Pays-Bas et en Roumanie, ainsi que dans des festivals de musique metal tels que Wacken (Allemagne), Copenhell (Danemark) et Bloodstock (Royaume-Uni).

Adrien Havet et Jesse Daubertes ont tous les deux commencé leur carrière en tant que graphistes, avant de se consacrer en tandem à leur passion commune pour l'illustration, sous le nom de Førtifem. Depuis 2012 ils ont développé à quatre mains un style qui emprunte autant à la force des lignes de tatouage qu'à la minutie des planches de gravures anciennes. Amateurs de musiques extrêmes, ils partagent leur temps entre créations de visuels pour des groupes (Rammstein, Slipknot, Trivium, Emperor, Alcest, Carpenter Brut...) mais aussi pour l'édition et la publicité.

Née à Barcelone, **Ester Segarra**, est une photographe de musique de renommée internationale, dont le style inimitable transcende la photographie musicale. Depuis plus de 15 ans, elle redéfinit l'image du *heavy metal*, de Ghost à Watain, Electric Wizard et Cathedral, Burzum et Mayhem, Katatonia et Paradise Lost, At The Gates et Carcass, Darkthrone, Rotting Christ, Venom, Abbath... Derrière l'objectif, Ester Segarra a levé le voile sur les personnalités les plus célèbres de la musique extrême. Ayant commencé à travailler pour Terrorizer Magazine en 2001, son travail a fait l'objet d'articles dans des magazines renommés de metal et de nombreux albums à succès.

Eliran Kantor (born 1984) is a Berlin-based, Israeli-born artist, known in the music world for his paintings, which are often used as album covers. Among his clients are the bands Testament, Helloween, Kreator, My Dying Bride, Soulfly and many others. Self-taught, Kantor grew up experimenting with different mediums. At the age of 21, Kantor was hired in the the advertising business. Since two decad he now concentrates on his artwork and commissions for album covers. His work was exhibited in the past in both group and solo exhibitions, in the United States, the UK, Denmark, The Netherlands and Romania, as well as in metal music festivals such as Wacken (Germany), Copenhell (Denmark) and Bloodstock (UK).

Adrien Havet and Jesse Daubertes both began their careers as graphic designers, before devoting themselves in tandem to their shared passion for illustration, under the name Førtifem. Since 2012, they have developed a four-handed style that borrows as much from the strength of tattoo lines as from the meticulousness of antique engraving plates. Lovers of extreme music, they divide their time between creating visuals for bands (Rammstein, Slipknot, Trivium, Emperor, Alcest, Carpenter Brut...) as well as for publishing and advertising.

Ester Segarra is a Barcelona-born, internationally-acclaimed music photographer, whose inimitable style transcends music photography. For over 15 years, she has redefined the image of heavy metal, from Ghost to Watain, Electric Wizard and Cathedral, Burzum and Mayhem, Katatonia and Paradise Lost, At The Gates and Carcass, Darkthrone, Rotting Christ, Venom, Abbath... Through her lens, Ester has lifted the veil on extreme music's most notorious players.

Starting to work for Terrorizer Magazine in 2001, her work has been extensively featured in every major metal magazine and many successful albums.

15H – 16H

TABLE RONDE 3

« Le metalgap : développer une pensée, une esthétique metal »

Iulia Dima est doctorante à l'Université Sorbonne Nouvelle et à l'IRMéCCEN, sous la direction de Catherine Rudent. Diplômée en études anglophones et en musiques actuelles amplifiées, elle prépare une thèse en esthétique et sciences de l'art sur la vocalité dans le *black metal*. Ses travaux croisent musicologie et approches textuelles pour interroger la construction sociale du sens au sein d'un genre musical, l'usage expressif de la voix dans les musiques populaires phonographiques, et l'articulation du sens et de la forme dans la performance musicale.

Owen Coggins fait des recherches sur les thèmes religieux dans la musique metal extrême, en particulier en relation avec les publics, le bruit et l'ambiguïté. Son livre, *Mysticism, Ritual and Religion in Drone Metal* (2018, non traduit) a remporté le prix IASPM de la meilleure monographie académique sur la musique populaire en 2019. Il prépare actuellement un livre analysant l'idéologie et l'ambiguïté dans le *black metal* ainsi qu'un livre sur la guimbarde dans la musique metal à travers le monde (coécrit avec l'ethnomusicologue Deirdre Morgan). Owen Coggins est le rédacteur en chef de *Cryptic Murmurings*, un magazine de recherche sur le black metal underground.

Élodie Lesourd (1978) est une artiste dont l'approche conceptuelle utilise la musique comme voie d'accès à des questionnements ontologiques et esthétiques convoquant, entre autres, la sociologie, la philosophie, ou la culture populaire. Si elle s'inspire de genres puisés exclusivement dans les musiques amplifiées, le metal en particulier s'est avéré une source puissante permettant de mettre en lumière les bénéfices du déplacement permis par une expérience plastique protéiforme. Son travail a notamment été exposé en France à la Fondation Cartier pour l'art contemporain (2005), au MAC/VAL de Vitry-sur-Seine (2007, 2014), au Palais de Tokyo, Paris (2014), au Frac Normandie (2019), au MO.CO (2023). Son travail fait partie de nombreuses collections publiques telles que les FRAC Ile-de-France, CNAP, FRAC Poitou-Charentes, et MAC/VAL. Sa dernière monographie en date s'intitule *Gracula Religiosa* (éd. Casino Luxembourg).

Sixtine Audebert est agrégée, doctorante et chargée de TD en littérature et en sciences de l'information et de la communication. Elle est également chroniqueuse radio de l'émission Mauvais Genres sur France Culture, pigiste (*Mad Movies*) et autrice du fanzine *Rëquiëm* sur la presse hard 80s-90s.

Iulia Dima is a PhD student at Université Sorbonne Nouvelle and IRMÉCCEN, under the supervision of Catherine Rudent. A graduate in English studies and contemporary amplified music, she is preparing a thesis in aesthetics and art sciences on vocality in *black metal*. Her work combines musicology and textual approaches to examine the social construction of meaning within a musical genre, the expressive use of the voice in phonographic popular music, and the articulation of meaning and form in musical performance.

Dr Owen Coggins researches religious themes in extreme metal music, especially in relation to audiences, noise and ambiguity. His book, *Mysticism, Ritual and Religion in Drone Metal* (2018) won the IASPM prize for best academic monograph on popular music in 2019. Current projects include a book analysing ideology and ambiguity in black metal with an emphasis on zines, and a book about the folk instrument jew's harp (guimbarde) in metal music around the world (co-authored with ethnomusicologist Dr Deirdre Morgan). Owen is the editor of *Cryptic Murmurs* underground black metal research zine.

Élodie Lesourd (1978) is an artist whose conceptual approach uses music as a pathway to ontological and aesthetic questioning, drawing on sociology, philosophy and popular culture, among others. While she draws her inspiration exclusively from amplified music genres, metal in particular has proved a powerful source for highlighting the benefits of displacement enabled by a protean plastic experience. His work has been exhibited in France at the Fondation Cartier pour l'art contemporain (2005), MAC/VAL Vitry-sur-Seine (2007, 2014), Palais de Tokyo, Paris (2014), Frac Normandie (2019), MO.CO (2023). His work is included in numerous public collections, including FRAC Ile-de-France, CNAP, FRAC Poitou-Charentes and MAC/VAL. His latest monograph is *Gracula Religiosa* (ed. Casino Luxembourg).

Sixtine Audebert is an PhD candidate and lecturer in literature and information and communication sciences. She is also a radio columnist on France Culture's *Mauvais Genres* program, and in *Mad Movies* and author of the *Rëquiëm* fanzine on the 80s-90s hard press.

16H – PAUSE

TABLE RONDE 4

« Le son metal, de l'enregistrement au live »

Niko « HK » est un producteur, ingénieur mix et mastering au sein du Vamacara Studio. Il s'est rapidement fait un nom dans la scène rock/metal hexagonale en ayant signé les productions de groupes tels que Loudblast, Dagoba, Black Bomb A, Les Tambours du Bronx, Bukowski, Dropdead Chaos... mais également en travaillant avec des artistes de renommée internationale tels que Sinsaenum, Betraying The Martyrs, Vented (daath/devildriver) ou encore, Sirenia. Il est également le dernier producteur à avoir travaillé avec Joey Jordison (Slipknot).

Mehdi El Jaï a très tôt débuté dans la production musicale, notamment auprès du label Madrigal où il a publié la première compilation de hard rock français sous le titre *French Connection*. En 1995, il crée le Label 13 au sein de XIII Bis Records. Il y produira des artistes tels que Rammstein, Tears for Fears, Alain Chamfort, Nightwish, Motley Crüe, Trust. En 2012, il crée le label Veryrecords dont il est aujourd'hui le Directeur général. Veryrecords compte à son catalogue des artistes tels que Brigitte Fontaine, Cali, Art Mengo, Louis Bertignac ou Mass Hysteria.

Stéphane Buriez est le chanteur de Loudblast, pionnier du Death Metal depuis 1985, et qui a sorti le premier album de ce genre en France. Il se distingue comme l'un des chanteurs les plus extrêmes de son pays. Avec plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie musicale (plus de 20 albums avec les 3 groupes avec lesquels il joue : Loudblast, Sinsaenum, Les Tambours du Bronx) Stéphane Buriez est également devenu une référence en tant que producteur (plus de 100 albums conçus et produits). Il a tourné dans le monde entier pendant des décennies et a également été l'animateur de la seule émission de télévision sur le métal en France, *Une Dose de Metal*.

Niko «HK» is a producer, mix and mastering engineer at Vamacara Studio. He has quickly made a name for himself on the French rock/metal scene, having produced bands such as Loudblast, Dagoba, Black Bomb A, Les Tambours du Bronx, Bukowski, Dropdead Chaos... as well as working with internationally renowned artists such as Sinsaenum, Betraying The Martyrs, Vented (daath/devildriver) and Sirenia. He was also the last producer to work with Joey Jordison (Slipknot).

Mehdi El Jaï got his start in music production early on, notably with the Madrigal label, where he released the first French hard rock compilation under the title *French Connection*. In 1995, he created Label 13 within XIII Bis Records. He produced artists such as Rammstein, Tears for Fears, Alain Chamfort, Nightwish, Motley Crüe and Trust. In 2012, he founded the Veryrecords label, of which he is now Managing Director. Veryrecords boasts artists such as Brigitte Fontaine, Cali, Art Mengo, Louis Bertignac and Mass Hysteria.

Stéphane Buriez is the lead singer of the Death Metal pioneers, Loudblast since 1985 whom released the first album of that genre in France. He stands out as one of the most extreme singer in his country. With more than 35 years of experience in the music industry, alongside developing his vocals skills from extreme to clean singing on more than 20 albums with the 3 bands he's playing with (Loudblast, Sinsaenum, Les Tambours du Bronx) Stéphane became also a reference as a producer (more than 100 albums engineered and produced). Stéphane has been touring the world for decades and was also the host of the only Metal TV Show in France called « Une Dose De Metal ».

SAMEDI 6 AVRIL

9H30 – 10H

Présentation d'étude

« Les publics du metal : coexistence des générations, coexistence des goûts ? »

Maître de conférences en sociologie à l'université de Tours, spécialiste des méthodes d'enquête quantitative et des approches territorialisées du monde social, **Thomas Sigaud** a sur sa playlist essentiellement du thrash mais aussi folk metal et du nu (la perfection n'est pas de ce monde).

Doctorante en anthropologie à l'Université de Tours depuis 2021, **Lise Bodin** travaille sur l'économie de l'industrie culturelle de la musique metal. Elle s'intéresse à la manière dont cette culture fait système notamment par une approche du point de vue des festivals producteurs de biens et de ses consommateurs.

Corentin Charbonnier est docteur en anthropologie (Université de Tours) et spécialiste de la scène metal. Après avoir dédié sa thèse à cette culture (*Hellfest. Un pèlerinage pour metalheads*), et en parallèle de ses activités d'enseignement, il poursuit ses recherches portant sur le public metal, via l'utilisation d'outils statistiques et en réalisant des enquêtes de terrain sur différents festivals. Acteur impliqué de la scène metal, et utilisant la photographie comme support anthropologique de ses recherches, il réalise plusieurs expositions itinérantes et édite différents ouvrages de sciences sociales liés à la culture metal.

Senior lecturer in sociology at the University of Tours, and a specialist in quantitative survey methods and territorial approaches to the social world, **Thomas Sigaud's** playlist includes mainly thrash, but also folk metal and nu (perfection is not of this world).

PhD student in anthropology at the University of Tours since 2021, **Lise Bodin** works on the economics of the metal music cultural industry. She is interested in the way in which this culture builds a system, in particular by approaching it from the point of view of festivals that produce goods and its consumers.

Corentin Charbonnier holds a PhD in anthropology from the University of Tours, France, and specializes in the metal scene. After devoting his thesis to this culture (*Hellfest. Un pèlerinage pour metalheads*), and in parallel with his teaching activities, he continued his research into the metal public, using statistical tools and carrying out field surveys at various festivals. An active participant in the metal scene, and using photography as an anthropological medium for his research, he has organized several traveling exhibitions and published a number of social science works on metal culture.

10H – 10H45

Entretien croisé

Passionné de musique extrêmes depuis son adolescence avec la découverte de la vague Neo-Metal début 2000, Éric Perrin a débuté en tant que stagiaire au Hellfest en 2012, il a ensuite acquis une solide expérience dans l'industrie de la musique live en travaillant au Zenith de Paris et à l'Astrolabe d'Orléans. Titulaire d'un master en communication des organisations, il a rejoint l'équipe permanente du Hellfest en 2020 en tant que responsable communication. Son objectif est de promouvoir et de contribuer au succès de cet événement légendaire tout en partageant sa passion pour le Metal et les cultures alternatives.

Romain Le Discot a rejoint le Hellfest en 2007 en tant que bénévole. Son dévouement et sa passion pour cet événement l'ont conduit à gravir les échelons au fil des ans, jusqu'à occuper le poste de chargé de développement commercial en 2023. Il supervise désormais tous les aspects relatifs à la marque « Hellfest », de sa gestion et son exploitation en nom propre à sa diffusion à travers divers contrats de licence de marque. Son objectif : développer et diversifier les sources de revenus du festival tout en préservant son intégrité artistique et son attrait auprès du public. Doté d'une expertise approfondie dans le domaine des musiques extrêmes et d'une expérience pratique étendue dans l'organisation d'événements musicaux, Romain Le Discot s'efforce de positionner le festival comme un leader incontesté dans son domaine, offrant des expériences uniques et mémorables à ses fans tout en garantissant sa pérennité financière.

Passionate about extreme music since his teenage years, when he discovered the Neo-Metal wave in early 2000, Éric Perrin started out as an intern at Hellfest in 2012, then went on to gain solid experience in the live music industry working at Zenith in Paris and L'Astrolabe in Orléans. With a master's degree in organizational communications, he joined the permanent Hellfest team in 2020 as communications manager. His aim is to promote and contribute to the success of this legendary event, while sharing his passion for metal and alternative cultures.

Romain Le Discot joined Hellfest in 2007 as a volunteer. His dedication and passion for the event led him to climb the ranks over the years, culminating in his appointment as Business Development Manager in 2023. From now on, he oversees all aspects of the «Hellfest» brand, from its management and operation under his own name to its distribution through various brand licensing contracts. His aim: to develop and diversify the festival's revenue streams, while preserving its artistic integrity and appeal to the public. With in-depth expertise in the field of extreme music and extensive practical experience in the organization of musical events, Romain Le Discot strives to position the festival as an undisputed leader in its field, offering unique and memorable experiences to its fans while guaranteeing its financial sustainability.

10H45 – PAUSE

11H – 12H

TABLE RONDE 5

« Objets du metal et collectionniste : de la discographie au merch ? »

Directeur de Nuclear Blast, le leader des labels de metal, qui représente plus de 180 artistes dans tous les genres du style, **Jérôme Riera** a débuté en tant que musicien dans différents groupes entre 1998 et 2009, puis s'est tourné vers le marketing musical et la stratégie digitale des marques et des artistes au sein de Publicis et Havas avant de rejoindre Believe et Nuclear Blast en 2018.

Une formation éclectique ne prédestinait pas **Greg Annoni** à la bijouterie. Pourtant une idée obsédante lui vient en 2013, celle de créer ses propres bijoux dans un style rock, facile à porter, aux matériaux nobles. Il crée donc Flibustier Paris dont il prend la direction artistique.

Émilie Ruiz est Maître de conférences à l'Université Savoie Mont Blanc. Ses recherches, publiées dans diverses revues scientifiques, traitent d'innovation ouverte et de créativité organisationnelle ainsi que des industries culturelles et créatives, avec un focus particulier sur l'industrie musicale. Elle étudie notamment l'évolution des business models de festivals de musiques extrêmes.

Director of Nuclear Blast, the leading metal label, representing over 180 artists in all genres of the style, **Jérôme Riera** started out as a musician in various bands between 1998 and 2009, then turned to music marketing and digital strategy for brands and artists at Publicis and Havas before joining Believe and Nuclear Blast in 2018.

An eclectic background didn't predestine **Greg Annoni** for jewelry. However, in 2013, a haunting idea came to him: to create his own jewelry in a rock style, easy to wear, with noble materials. So he created Flibustier Paris and took over its artistic direction.

Émilie Ruiz is a lecturer at the Université Savoie Mont Blanc. Her research, published in various scientific journals, deals with open innovation and organizational creativity, as well as the cultural and creative industries, with a particular focus on the music industry. In particular, she studies the evolution of business models for extreme music festivals.

12H – PAUSE

14H – 15H

TABLE RONDE 6

« Musique metal : rémunération et valorisation des œuvres et des artistes »

Depuis 29 ans **Laurent Rossi** travaille dans la musique, essentiellement dans la production (chez des labels indépendants et des majors) et depuis peu dans l'édition. Il s'est toujours investi pour l'intérêt général de la filière (en tant que Président du FCM de 2015 à 2018, puis dans le rôle de commissaire à la Sacem depuis 2021, jusqu'au poste actuel au sein du Centre National de la Musique). Créateur avec Matthieu Drouot (GDP) du Hellfest Corner.

Alexandre Mahout fait ses premières armes chez Radio Nova puis au sein du département Jazz et World de Warner Music. Il travaille ensuite pendant 12 ans auprès de Luc Besson en tant que directeur d'EuropaCorp Music Publishing. Il y produira les bandes originales de *Taken* ou plus récemment *Taxi 5*, *Valérian et la Cité des Mille planètes* et collaborera avec des artistes comme Mathias Malzieu ou Pharrell Williams. Alexandre Mahout est depuis 2019 directeur du développement et des répertoires de la Sacem.

Diplômée d'un Master 2 en Droit de la Création Artistique et Numérique durant lequel elle s'est spécialisée dans l'application du Droit dans l'industrie musicale, **Julie Chaudon** rejoint le label Season of Mist en mars 2021 dont elle est désormais la juriste.

Après des études en Sciences Politiques et droit puis un DEA de Relations Internationales, **Pascal Gueugue** devient journaliste professionnel à Lyon. Il travaille ensuite dans différents domaines du secteur musical : la communication, le management, la production de concerts, la direction pédagogique. Il fonde en 2023 la Fédération des Musiques Métalliques dont il est le directeur.

Sixtine Audebert est agrégée, doctorante et chargée de TD en littérature et en sciences de l'information et de la communication. Elle est également chroniqueuse radio de l'émission Mauvais Genres sur France Culture, pigiste (*Mad Movies*) et autrice du fanzine *Rèquiem* sur la presse hard 80s-90s.

Laurent Rossi has been working in the music industry for 29 years, mainly in production (for independent labels and majors) and more recently in publishing. He has always invested himself in the general interest of the industry (as President of the FCM from 2015 to 2018, then in the role of commissioner at Sacem since 2021, up to his current position at the Centre National de la Musique). Creator with Matthieu Drouot (GDP) of the Hellfest Corner.

Alexandre Mahout began his career at Radio Nova, then moved to Warner Music's Jazz and World department. He then worked for 12 years with Luc Besson as Director of EuropaCorp Music Publishing. There, he produced the soundtracks for *Taken* and, more recently, *Taxi 5* and

Valérien et la Cité des Mille Planètes, and collaborated with artists such as Mathias Malzieu and Pharrell Williams. Alexandre Mahout has been Sacem's Director of Development and Repertoires since 2019.

Julie Chaudon holds a Master 2 in Artistic and Digital Creation Law, during which she specialized in the application of law in the music industry. She joined the Season of Mist label in March 2021, where she is now its legal counsel.

After studying Political Science and Law, followed by a DEA in International Relations, **Pascal Gueugue** became a professional journalist in Lyon. He went on to work in various areas of the music industry: communications, management, concert production and educational direction. In 2023, he founded the Fédération des Musiques Métalliques, of which he is the director.

Sixtine Audebert is an PhD candidate and lecturer in literature and information and communication sciences. She is also a radio columnist on France Culture's *Mauvais Genres* program, and in *Mad Movies* and author of the *Réquièm* fanzine on the 80s-90s hard press.

15H – 16H

TABLE RONDE 7

« Entrer dans la danse des metalheads ? Inclusion et accessibilité »

Cindy Pajot est Responsable RSO pour Hellfest Production. Son expertise en mécénat, événementiel et RSE est le fruit de son expérience dans différents univers, du social au numérique, à la production de spectacles. Depuis 2010, elle vibre au rythme du Hellfest, bénévole puis prestataire. Depuis 2018, elle orchestre l'accessibilité handicap au Hellfest, façonnant l'expérience rock et metal pour tous. En 2023, elle co-écrit le guide *Festivalons tous ensemble* avec Malakoff Humanis, toujours en quête d'inclusion.

Alban Renier, Moniteur-éducateur à la pension de famille de l'Orangerie

Helen Lamotte, Responsable du développement des publics et du pôle accessibilité à la Philharmonie de Paris

Cindy Pajot is CSR Manager for Hellfest Production. Her expertise in sponsorship, events and CSR is the fruit of her experience in a variety of fields, from social and digital issues to show production. Since 2010, she has been vibrating to the rhythm of Hellfest, first as a volunteer, then as a service provider. Since 2018, she has been orchestrating Hellfest's handicap accessibility, shaping the rock and metal experience for all. In 2023, she will be co-writing the *Festivalons tous ensemble* guide with Malakoff Humanis, always on the lookout for inclusion.

Alban Renier, Monitor-educator at the Orangerie boarding house

Helen Lamotte, Head of audience development and accessibility, Philharmonie de Paris

Échanges accompagnés d'une projection d'extraits du documentaire Rendre l'Enfer accessible - L'expérience du dispositif PSH du Hellfest.

Discussions accompanied by a screening of excerpts from the documentary Rendre l'Enfer accessible - L'expérience du dispositif PSH du Hellfest.

16H – PAUSE

16H15 – 17H30

TABLE RONDE 8

« **Inclusion, prévention, durabilité : le metal acteur des débats sociétaux ?** »

Artiste musicien et acteur de la cause environnementale depuis la fin des années 80, **Sylvain Demercastel** est expatrié au Costa Rica depuis plus de 15 ans où il développe des partenariats avec des ONG locales et des opérations de sensibilisations à la problématique de la biodiversité. Créateur de plusieurs projets visant à financer des opérations de reforestation ou de sanctuarisation dans des zones soumises à une forte pression immobilière, il est également le fondateur de l'ONG Savage Lands qui regroupe des artistes reconnus de la communauté Metal internationale.

Ayant débuté dans l'associatif (organisation de concerts et webzines), **Jessica Rozanes** intègre Listenable Records (Gojira, Immolation) en tant qu'attachée de presse du label à 20 ans. Elle assure ensuite des fonctions de management, tour management et booking de groupes (Hacride, Kronos...). En 2013, en parallèle d'études de norvégien à la Sorbonne elle entre au Klub en tant que chargée de communication, puis programmatrice, avant de co-fonder le festival de plein air Fall of Summer.

Yann Le Baraillec est fondateur et directeur du Motocultur Festival

Lola Frichet, bassiste, membre de Pogo Car Crash Control et présidente de l'association More Women On Stage

Maître de conférences en sociologie à l'université de Tours, spécialiste des méthodes d'enquête quantitative et des approches territorialisées du monde social, **Thomas Sigaud** a sur sa playlist essentiellement du thrash mais aussi folk metal et du nu (la perfection n'est pas de ce monde).

Sylvain Demercastel, a musician and environmental activist since the late 80s, has been living in Costa Rica for over 15 years, where he has developed partnerships with local NGOs and raised awareness of biodiversity issues. The creator of several projects aimed at financing reforestation or sanctuary operations in areas under heavy real estate pressure, he is also the founder of the NGO Savage Lands, which brings together recognized artists from the international Metal community.

Having started out in the voluntary sector (organizing concerts and webzines), **Jessica Rozanes** joined Listenable Records (Gojira, Immolation) as the label's press officer at the age of 20. She then went on to manage, tour and book bands such as Hacride and Kronos. In 2013, while studying Norwegian at the Sorbonne, she joined Le Klub as communications manager, then programmer, before co-founding the Fall of Summer open-air festival.

Senior lecturer in sociology at the University of Tours, and a specialist in quantitative survey methods and territorial approaches to the social world, **Thomas Sigaud's** playlist includes mainly thrash, but also folk metal and nu (perfection is not of this world).

Yann Le Baraillec is founder and director of the Motocultur Festival.

Lola Frichet, bassist, member of Pogo Car Crash Control and president of the association More Women On Stage

COMITÉ DE PROGRAMMATION

Corentin Charbonnier, anthropologue, chargé d'enseignement à l'Université de Tours, co-commissaire de l'exposition Metal

Milan Garcin, docteur en histoire de l'art et co-commissaire de l'exposition Metal

Gérôme Guibert, professeur des universités en sociologie à la Sorbonne Nouvelle, membre de l'ISMMS (International Society for Metal Music Studies)

Thomas Sigaud, maître de conférences en sociologie à l'université de Tours

Éric Perrin, responsable communication Hellfest productions

Amandine Deshayes, cheffe de projets communication événementiel et sociétaires, Sacem

Équipe des colloques & conférences de la Philharmonie de Paris

Enregistrements du colloque

RETROUVEZ L'ENREGISTREMENT DU COLLOQUE ET POSEZ VOS QUESTIONS EN DIRECT
AUX INTERVENANTS SUR [PHILHARMONIE À LA DEMANDE](#).

BIBLIOGRAPHIE SUR LE SITE DE L'ÉVÈNEMENT.

Prochain événement

3 ET 4 MAI 2024

Le bal : communion, invention, subversion

AMPHITHÉÂTRE – CITÉ DE LA MUSIQUE – ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

ÉDITIONS DE LA PHILHARMONIE

METAL

DIABOLUS IN MUSICA

MILAN GARCIN ET CORENTIN CHARBONNIER (DIR.)

Depuis cinquante ans, le metal résiste à toutes ses mues. Décennie après décennie, il conquiert de nouveaux publics et se réinvente, en puisant tant dans l'art populaire que dans l'esthétique classique. Première exposition consacrée au genre en France, *Metal, Diabolus in Musica* investit les murs de la Philharmonie de Paris d'avril à septembre 2024 et dresse un tableau documenté de ce mouvement, où dialoguent musique, culture populaire, visions anthropologiques et artistiques. À rebours des caricatures auxquelles le metal est souvent réduit, l'exposition explore ses codes et la richesse de ses mythes.

256 PAGES | 23 X 27 CM | 39,95 €

ISBN 978-2-324-03499-2

MARS 2024

Gründ

PHILHARMONIE
DE PARIS
ÉDITIONS

Prolongement de l'exposition, mais aussi et surtout ouvrage de référence sur une musique aux nombreuses facettes, ce catalogue richement illustré réunit autour des commissaires de l'exposition des spécialistes et de grands noms de la scène : Robert Trujillo (Metallica), Max Cavalera (Soulfly), Seth Anton (SepticFlesh), Nergal (Behemoth), Stéphane Buriez (Loudblast), Mario Duplantier (Gojira), l'illustrateur Eliran Kantor, les artistes Élodie Lesourd et Chloé Trujillo et l'auteur de bandes dessinées Damien MacDonald ; ainsi que les sociologues Deena Weinstein et Jérôme Guibert, la doctorante en lettres modernes Sixtine Audebert ou le directeur des collections du Hard Rock Cafe Chase McCue.

PHILHARMONIE DE PARIS

+33 (0)1 44 84 44 84
221, AVENUE JEAN-JAURÈS - 75019 PARIS
PHILHARMONIEDEPARIS.FR

RETROUVEZ LES CONCERTS
SUR LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK, X ET INSTAGRAM

L'ENVOL RESTAURANT & LOUNGE PANORAMIQUES
NOUVELLE CARTE ET NOUVEAU RESTAURANT
(PHILHARMONIE - NIVEAU 6)

L'ATELIER CAFÉ
(PHILHARMONIE - REZ-DE-PARC)

LE CAFÉ DE LA MUSIQUE
(CITÉ DE LA MUSIQUE)

PARKING
Q-PARK (PHILHARMONIE)
185, BD SÉRURIER 75019 PARIS
Q-PARK (CITÉ DE LA MUSIQUE - LA VILLETTE)
221, AV. JEAN-JAURÈS 75019 PARIS

Q-PARK-RESA.FR

CE PROGRAMME EST IMPRIMÉ SUR UN PAPIER 100% RECYCLÉ
PAR UN IMPRIMEUR CERTIFIÉ FSC ET IMPRIM'VERT.

