

FINALLY, SOMETHING GOOD.*

* Enfin une bonne nouvelle

L'exposition
de Stefan
Sagmeister

30 %

Abandon

16 %

Saturation

54 %

Espoir

15.10.26-18.04.27

Gaîté Lyrique

**DOSSIER DE
PRESSE**

SOMMAIRE

Avant-propos	4
Les mots du commissaire	6
Les mots de l'artiste	9
Portrait de Stefan Sagmeister	11
Et s'il était temps de devenir optimiste ?	12
Une exposition en onze chapitres	14
Passer de l'idée à l'action : le pas d'après	20
Partenaires	22
Infos pratiques	24
La Fabrique de l'époque	26

AVANT- PROPOS

Octobre 2026 marque le retour des grandes expositions de la Gaîté Lyrique à travers l'invitation lancée à l'artiste Stefan Sagmeister. Connue du grand public pour ses créations visuelles pour des musiciens tels que les Rolling Stones, Lou Reed ou les Talking Heads, Stefan Sagmeister navigue du design graphique à l'art contemporain, de la pop culture aux grands enjeux actuels. Il a marqué l'histoire de la Gaîté Lyrique en 2013 en exposant sa vision du bonheur avec *The Happy Show*. 13 ans plus tard, dans un monde qui chaque jour rejoue une triste comédie dont nous sommes les victimes, le bonheur semble écrasé sous le poids d'un flux médiatique anxiogène.

Stefan Sagmeister nous propose avec cette nouvelle exposition de faire un pas de côté pour voir le monde et son évolution depuis le temps long, et non plus par le prisme d'une information en continu qui manque souvent de recul. Avec la fantaisie qui le caractérise, Sagmeister allie design et datas pour délivrer un message optimiste sur de nombreux sujets qui tendent à s'améliorer avec le temps. Et nous pousse à sortir de la sidération pour passer en mode action.

LES MOTS DU COMMISSAIRE

Depuis son inauguration en 1862, la Gaîté Lyrique a vu le monde changer en profondeur. Elle a vu naître tant d’innovations, éclater tant de conflits... Elle n’a pas été simple témoin de ces bouleversements, elle en a fait un matériau de création qui a nourri de nombreuses œuvres, à l’image des grandes opérettes de la fin du XIXe siècle ou des expérimentations numériques des années 2010. Aujourd’hui la Gaîté Lyrique écrit un nouveau chapitre de sa longue existence ; un chapitre nommé la *Fabrique de l’Époque* qui donne la parole à des artistes engagés, soucieux de répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Stefan Sagmeister s’inscrit dans cette famille d’artistes. Que ce soit sous le prisme de la beauté, du bonheur ou de l’optimisme, son travail nous invite à porter un regard différent sur notre présent.

L’exposition *Finally, Something Good.*, totalement inédite au regard de l’ampleur qu’elle prend dans les murs de la Gaîté Lyrique, est pensée comme un antidote au vieil adage « c’était mieux avant ». En prenant appui sur plus d’un siècle de données qui documentent les transformations de notre société, Stefan Sagmeister convoque le temps long pour prendre du recul sur le catastrophisme ambiant et ainsi mesurer le chemin parcouru par l’humanité. Un temps long qui ne doit pas masquer les dérives du présent, mais guider nos actions de demain. Avec joie et détermination. Car nous sommes convaincus que la joie peut être un puissant moteur d’engagement et d’émancipation. Nous ne nous appelons pas la Gaîté pour rien.

VINCENT CAVAROC
directeur artistique de la Gaîté Lyrique
et commissaire de l’exposition

JOHN D.

Savings in tons of CO2 we can get from different energy saving strategies:

From left to right:

Give up SUV	3.6 tons	Size (from left to right)	
Plant based diet	2.2 tons	1	300 × 98 × 50cm
Go car free	2.4 tons	2	235 × 78 × 40cm
Avoid transatl. flight	1.6 tons	3	252 × 82 × 43cm
Recycle	0.2 tons	4	156 × 52 × 35cm
		5	33 × 40 × 15cm

HENRIETTA

Maternal mortality rates, in the UK, per one million live births

black rectangle	1875	4500 women dying	size	Historic painting: Hans Huber, <i>Henrietta Maria of France</i> , <i>wife of Karl I</i> , 19 th century
beige rectangle	1900	4200 women dying	78.1 × 101 cm	
beige rectangle	1925	4200 women dying		
white lines	1950	300 women dying		
black square	1975	10 women dying		
black dot	2000	1 women dying		
black dot	2022	1 women dying		

LES MOTS
DE L'ARTISTE

FR

Il y a quelque chose de presque pervers à être optimiste ces derniers temps — la culture a décidé que le pessimisme était la position sérieuse, que reconnaître les progrès revenait à être naïf, voire pire, complice.

Et pourtant, quand on regarde réellement les données — pas les gros titres, pas l’indignation optimisée par les algorithmes, mais la longue trajectoire mesurable de l’expérience humaine — le récit reste obstinément porteur d’espoir.

Moins de personnes meurent dans les guerres.

Nous vivons plus longtemps, nous nous faisons moins de mal, nous en savons davantage.

Au départ, *Finally, Something Good*. n’était pas une provocation, mais c’en est devenu une en énonçant simplement les faits. J’ai intégré ces faits dans des peintures du XVIIIe siècle car je pense que la beauté et les données, rarement réunies, sont, ensemble, d’une force plus dévastatrice que chacune prise séparément.

STEFAN SAGMEISTER

EN

There's something almost perverse about being an optimist right now — the culture has decided that pessimism is the serious position, that to acknowledge improvement is to be naive, or worse, complicit.

And yet, when you actually look at the data — not the headlines, not the algorithm-optimized outrage, but the long arc of measurable human experience — the story is stubbornly hopeful.

Fewer people are dying in wars. We live longer, hurt each other less, know more.

Finally, Something Good. didn't start as a provocation, but it became one simply by telling the facts. I embedded these facts into XVIIIth century paintings because I think beauty and evidence, rarely combined, are more devastatingly strong together than either is alone.

PORTRAIT DE STEFAN SAGMEISTER

**IL FAUT TOUT FAIRE DEUX FOIS.
LA PREMIÈRE FOIS, ON NE SAIT
PAS CE QU'ON FAIT.
LA DEUXIÈME FOIS, ON LE SAIT.
LA TROISIÈME FOIS,
C'EST ENNUYEUX.**
— Tibor Kalman

Stefan Sagmeister est un designer graphique et artiste autrichien de renommée internationale. Récompensé par deux Grammy Awards, il est reconnu pour une pratique singulière qui brouille les frontières entre design, art et réflexion personnelle. Après des études à l'Université des arts appliqués de Vienne puis au Pratt Institute de New York, il fonde en 1993 son propre studio, devenu une référence mondiale du design graphique.

Au cours de sa carrière, il a collaboré avec des figures majeures de la musique telles que Lou Reed, David Byrne, Mick Jagger ou encore Brian Eno, tout en développant des projets de livres, de films, d'expositions et d'installations publiques. Son travail est aujourd'hui présenté dans les plus grandes institutions internationales, parmi lesquelles le MoMA de New York, le Philadelphia Museum of Art mais aussi à la Gaîté Lyrique en 2014 avec l'exposition à succès *The Happy Show*.

Depuis plusieurs années, Sagmeister concentre sa recherche sur des thèmes universels comme le bonheur, la beauté et le progrès humain. Convaincu que le design doit avant tout « aider ou ravir », il défend une approche émotionnelle et optimiste, capable de créer du sens et de renforcer notre lien au monde.

Le corps. Il utilise son corps comme support de création, par exemple dans l'affiche AIGA Detroit (1999), gravée sur sa peau, ou l'exposition *Sagmeister on a Binge* (2003), où il met son corps à l'épreuve en ingérant 100 aliments de mauvaise qualité.

Le temps libre. Son principe de congé d'un an tous les sept ans est revendiqué comme un projet, et non comme une pause. Chaque année de voyage a donné naissance à l'un de ses principaux corpus d'œuvres, dont le premier : *Things I Have Learned*.

La beauté. Avec *The Beauty Show* (2018) il démontre que la beauté dans le design améliore les résultats, prouvant par exemple qu'un plan de métro attrayant est davantage consulté.

Œuvres phares

Lou Reed Set the Twilight Reeling (1996). Avec les paroles manuscrites tracées sur le visage de Reed, l'album a participé à la renommée de Sagmeister en tant que designer usant de l'art pour des pochettes CD.

L'identité de la Casa da Música (2007). Sagmeister réalise l'identité visuelle de la salle de concert de Porto construite à partir d'une seule représentation 3D du bâtiment de Rem Koolhaas. Six couleurs sont générées de manière procédurale à partir de photographies de chaque programme.

Things I Have Learned in My Life So Far (2002–2008). Vingt installations typographiques grand format reprenant les maximes tirées du journal intime de Sagmeister, réalisées à partir de matériaux allant de tranches de bananes (Deitch Projects, 2008) à des singes gonflables en passant par des grains de café.

The Happy Show (2012). Une exposition itinérante de l'ICA de Philadelphie, présentée en 2013 à la Gaîté Lyrique transformant une décennie de recherches personnelles sur le bonheur en une expérience interactive.

ET S'IL ÉTAIT TEMPS DE DEVENIR OPTIMISTE ?

L'exposition *Finally, Something Good.* de Stefan Sagmeister fusionne design et données pour transmettre un message optimiste sur notre époque. Cette exposition arrive à un moment charnière. Alors que le monde est confronté à des défis permanents, notamment les conséquences d'une pandémie mondiale sans précédent, des catastrophes naturelles en cascade et des troubles politiques profonds, *Finally, Something Good.* présente des données montrant que dans une perspective à long terme, la plupart des aspects du développement humain se sont améliorés.

En s'appuyant sur des datas issues de l'Organisation des Nations Unies, de la Banque mondiale et d'autres bases de données mondiales et nationales, Sagmeister transforme des chiffres en représentations visuelles captivantes, accessibles au grand public. L'intégration de ces visualisations de données saisissantes sur des supports éclectiques — peintures anciennes, vêtements, objets sculpturaux

et installations — crée un pont entre passé et présent, tout en racontant une histoire pleine d'espoir sur le progrès au fil du temps.

Finally, Something Good. nous invite à un voyage spatio-temporel pour questionner l'évolution de nos sociétés et ainsi mieux appréhender les défis d'aujourd'hui et de demain. Sagmeister investit tous les espaces de la Gaîté Lyrique, il écrit sur les murs et vous suit jusqu'aux toilettes et autres recoins propices à la remise en question pour délivrer une nouvelle lecture de données, habituellement limitées à un cadre intellectuel ou scientifique.

Conflits, alimentation, santé, bien être, accès au soin, climat, migrations, bonheur... tous les enjeux passent au crible de son analyse sous l'angle du recul et de la mise à distance. Une invitation aussi à lever le nez de combats parfois épuisants pour se rappeler que les luttes sociales et politiques, malgré leur lenteur et leurs détours, finissent par transformer la société.

PLANTS AND MEATS

Global agricultural land use:		size of original painting
animal based food	77%	44.5 × 34 cm
plant based food	23%	
Global calorie supply:		size with add-on
animal based food	18%	44.5 × 63.2 cm
plant based food	82%	
		Historic painting:
		William R.C. Watson, circa 1890,
		<i>Eventide on the Cornish Coast</i>

UNE EXPOSITION EN ONZE CHAPITRES

Tout au long du parcours, en donnant à voir des données factuelles, des questions émergent auprès des spectateur·rices :

ACTUALITÉS

Des peintures et des visualisations de données révèlent comment le biais de négativité génère des clics — et fausse notre perception de la réalité.
Peut-on encore s’informer sans angoisser ?

MIEUX VAUT ÊTRE VIVANT QUE MORT

Mortalité infantile, mortalité maternelle, espérance de vie : ces chiffres ont chuté au fil des siècles. Les portraits du XVIIIe siècle renferment, dans leurs couleurs et leurs formes, les données de milliards de vies sauvées.
Comment faire face aux coupes financières pour poursuivre le renforcement des systèmes de santé à travers le monde ?

ALIMENTATION ET FAMINE

L'apport calorique a augmenté partout dans le monde tandis que la famine a reculé. Les peintures historiques témoignent d'un monde qui apprend, lentement et imparfaitement, à se nourrir.
Comment nourrir le monde en 2050 ?

LA DÉMOCRATIE, TOUJOURS EN VERSION BÊTA

Plus de personnes vivent sous un régime démocratique qu'à n'importe quel moment de l'histoire — fragile, imparfait, mais en expansion. Les données se répandent sur le mur comme une lente contagion de l'autonomie.
Qu'est-ce qui pousse des citoyens à défier un régime autoritaire ? Les démocraties naissent-elles de mouvements de contestation ?

LA CAROTTE ET LE BÂTON

Une provocation concise sur les incitations : ce qui motive réellement le comportement humain et le changement institutionnel, et pourquoi le progrès existe bel et bien.
Le progrès rend-il vraiment plus heureux ?

TITS AND ASS

green circle: Funding for breast cancer \$ 580.6 million
black circle: Funding for rectum cancer \$ 257.9 million

red circle: Death rate of rectum/colon cancer 12.4 per 100,000 people
beige circle: Death rate of breast cancer 7.9 per 100,000 people

size 32.8 × 42.4 cm
Historic painting: Virgin of the Oak, Mexican colonial School, 18th century

UNE HISTOIRE DE LA FIN DU MONDE

Une projection gigantesque répertoriant les prédictions apocalyptiques des siècles passés — toutes fausses.

L'apocalypse a toujours été imminente et n'est jamais arrivée.

Pourquoi la fin du monde fascine-t-elle autant ?

LA PLANÈTE ÉTAIT LÀ EN PREMIER

Des données environnementales intégrées dans des peintures et des sculptures — la relation entre l'humanité et le monde naturel, racontée

à travers le long arc des changements écologiques.

Et si le vivant pouvait nous montrer la voie ?

LES ACTEURS DU CHANGEMENT

Les personnes et les forces qui ont inversé la tendance — scientifiques,

militants, institutions — dont les contributions sont souvent invisibles dans les gros titres mais visibles dans les données.

Comment valoriser les initiatives qui participent aux améliorations du monde ?

HEROES

Arrived at Navy Yard

small dolphin:
Thomas Starlz, developed the possibility of Kidney Transplants saved 1,000,000 lives

large dolphin:
Karl Landsteiner and Richard Lewisohn, discovered Blood Groups which lead to the possibility of Blood Transfusions saved 1,100,000,000 lives

Final size:
116 × 123.5cm

Historic sculpture:
18th century,
Alpine

GUERRE ET PAIX

Il y a aujourd'hui moins de morts dans les conflits qu'à presque n'importe quel moment de l'histoire. Les peintures de batailles reflètent la géométrie

du déclin de la violence, un contre-récit aux informations du soir.

Peut-on mesurer la violence de nos sociétés uniquement à partir du nombre de victimes ? Moins de personnes directement impactées par les guerres signifie-t-il vraiment moins de violence ?

COMMENT NOUS SENTONS-NOUS ?

Des données sur le bien-être déclarées par les personnes elles-mêmes,

visualisées sous forme d'objets physiques dans la salle. Le fossé entre la façon dont nous pensons que le monde va et ce que nous ressentons réellement à propos de nos propres vies.

Le bonheur est-il une donnée quantifiable ?

IL FAUT L'ADMETTRE, ÇA S'AMÉLIORE

Des projections à grande échelle des exploits sportifs et humains au fil du temps, sur fond d'images d'archives. Le corps lui-même

comme preuve du progrès.

Les corps sont-ils les miroirs de la société ?

LET THERE BE LIGHT

To get the equivalent of one hour of light from a 100 watt lightbulb we needed to work 58 hours in prehistoric times. This has been reduced to a 1/10 of a second now.

Here are the key numbers from the Nordhaus research (hours of labor needed to buy 1,000 lumen-hours of light):

- Prehistory (open fire): ~58 hours of labor (gathering wood)
- Babylonian sesame lamp: ~42 hours
- Candles, ancient~1800: ~5.4 hours
- 1830 (tallow candles): ~3 hours
- 1860s (kerosene): ~1.1 hours (Marx was writing Das Kapital)
- 1880s~1900 (early electric filament): ~0.22 hours (~13 minutes)
- 1920s (tungsten filament): ~0.01 hours (~36 seconds)
- 1950s~1970s (improved incandescent): fractions of a minute
- 1992 (compact fluorescent): ~0.00012 hours (~0.4 seconds)
- 2025 (LED): ~0.0000007 hours (~0.0735 seconds, per updated calculations)

INEQUALITY

Inequality is measured with the Gini index, the higher the number, the higher the inequality.

A Gini index of 1 indicates that one person owns everything, a Gini Index on 0 means that everything is exactly equally distributed.

from the top:
2020 Gini index of 0.43
1970 Gini index of 0.35
1920 Gini index of 0.45

PASSER DE L'IDÉE À L'ACTION : LE PAS D'APRÈS

Autour de l'exposition

Avec cette exposition, la Gaîté Lyrique souhaite montrer que l'on peut infléchir des trajectoires, elle invite à vivre une expérience qui transforme : d'abord prendre conscience de son état émotionnel initial, puis le confronter à la réalité du temps long pour enfin en ressortir avec la ferme volonté de se mobiliser pour réussir les grandes bascules climatiques, démocratiques, égalitaires... Il y a eu celles d'hier, il y aura celles d'aujourd'hui et de demain.

C'est dans cet esprit que tout un dispositif de médiation sera déployé principalement auprès des jeunes. L'exposition montre que les progrès sont possibles, la médiation permettra de poursuivre cette dynamique en identifiant les grandes priorités du XXIe siècle et en donnant des ressources et outils concrets pour y contribuer. Il s'agira de passer de la froideur de la data à la chaleur de l'action, de transformer l'optimisme des données en élan réaliste de l'engagement, de donner à voir les petits pas et les grands changements.

Un dispositif réalisé avec la complicité de makesense et suivi par le Studio 13/16 Centre Pompidou au sein de la Gaîté Lyrique.

MURDER AND MAYHEM

long term homicide rates in countries across Europe
1874 - 2024, per 200,000 people

big poodle	1874	7 murders
small poodle	2024	1 murder

PARTENAIRES

Médias

THE TINY PAUSE

Annual CO² Emissions, worldwide

1990	2 billion tons	Two things are remarkable about these numbers: 1. Despite CO ² emissions going down in a good number of countries, they are still going up worldwide. This will need to change, fast. 2. In the pandemic year of 2020, with almost no planes and starkly reduced traffic and transportation, emissions went only down by 5%. We are not going to get there by being frugal alone.
1950	5 billion tons	
1980	19 billion tons	
2010	33 billion tons	
2019	37 billion tons	
2020	35 billion tons	
2024	39 billion tons	

size 115 × 134 cm	Historic painting: Follower of Daniel Seghers, Garland of Fruit and Flowers
----------------------	---

INFOS PRATIQUES

Exposition
Du 15.10.26 au 18.04.27
Ouverture de la billetterie en septembre 2026
Horaires d'ouverture : 11h-20h
Fermée les lundis

Adresse et horaires
Mardi - vendredi : 09h-22h* (11h-22h à partir du 17.10)
Samedi - dimanche : 14h-19h*

Fermé le lundi* et les 25.12, 01.01, 01.05

3 bis rue Papin
75003
Paris

*horaires hors programmation événementielle

Contacts
Tifen Marivain
Responsable presse de la Gaîté Lyrique
tifen.marivain@gaite-lyrique.net

Ingrid Cadoret
Directrice C La Vie
ingrid@c-la-vie.fr

Accès
Métro & RER
Lignes 3 et 4 Réaumur-Sébastopol
Lignes 3 & 11 Arts-et-Métiers
Lignes 4, 8 et 9 Strasbourg-Saint-Denis

Lignes RER A, B et D Châtelet-Les Halles,
à 10 minutes à pied

Bus
Réaumur et Arts-et-Métiers :
Lignes 20, 38 et 47
Lignes N12, N14 et N23

Vélib
Station n° 3012 (face au 8 rue Salomon de Caus)
Station n° 2003 (189 rue Saint-Denis)
Station n° 3101 (Porte Saint-Martin)

Vélo
Parking à vélos rue Réaumur

100% mobilité douce et transports en commun
Le vestiaire est gratuit pour vos équipements
de vélo ou trottinette (casque, batterie, ...)
les soirs de concert !

**Accessibilité, responsabilité
& inclusivité**
La Gaîté Lyrique s'engage pour l'accès de tous
et toutes à la culture, notamment les publics en
situation de handicap ou en perte d'autonomie.

Toutes les équipes de la Gaîté Lyrique sont
sensibilisées et formées à la lutte contre les violences
sexistes et sexuelles (VSS) et continueront de l'être.
En cas de besoin, des espaces de parole et d'écoute,
au calme, sont disponibles sur demande. Tout
comportement ou propos discriminatoire, sous
toute forme que ce soit, est proscrit entre nos murs.

L'exposition est présentée en français et en anglais.

OXYTOCIN AND PROGESTERONE

Percentage of countries where women are represented in their parliaments		
2020	96%	size (measured by Stefan)
2000	92%	37 × 51.2 cm
1980	80%	smaller than actual to allow for rubbings from frame
1960	48%	
1940	18%	data implemented exactly
1920	5%	
1900	1%	Historic painting: Carlo Maratta, 1625-1713, Portrait of the daughter of the artist as an allegory for painting

La Fabrique de l'époque

La Gaîté Lyrique, lieu culturel de la Ville de Paris, entend répondre à l'urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique avec le projet de la *Fabrique de l'époque* porté par Arty Farty, ARTE France, makesense, SINGA et Actes Sud. Depuis 2023, la *Fabrique de l'époque* s'affirme comme un véritable antidote au repli sur soi, toujours au service des cultures populaires. Un lieu ouvert au quotidien pour accompagner une nouvelle génération de talents, décroïsonner les pratiques et les publics, et ainsi construire de nouveaux récits à échelle européenne. Main dans la main avec les artistes, les activistes, les penseurs et penseuses, les acteurs et actrices du changement, la Gaîté Lyrique - *Fabrique de l'époque* propose de nouvelles façons de créer et d'agir ensemble.

La Gaité

Gaîté Lyrique
Fabrique de l'époque

3 bis rue Papin
75003 Paris

gaite-lyrique.net
@gaitelyrique

Établissement culturel
de la ville de Paris

Un projet porté par

 ArtyFarty **arte** **make_sense**
SûNGA **ACTES SUD**