Analyse de concerts

Scène musicale en Suisse

Similarité entre artistes

Analyse des salles de concert

Ce que je fais :

Analyse statistique et visuelle des salles de concert en Suisse en fonction des artistes qui s’y produisent, des genres musicaux représentés et des caractéristiques audio.

Ce que j’ai besoin de connaître :

Analyse de concerts (statistique, visuelle, géographique)

Scène musicale en Suisse (organisation, recherches, salles de concert)

Analyse de salles de concerts (

Etudes avec métadonnées des artistes (audio features et genres musicaux)

3 axes de la revue littérature

* Concerts : statistique, visualisation, géographique, (moindre mesure sociologique, historique, économique)
* Salles de concerts : catégorisation, place dans le paysage
* Artistes : analyse avec métadonnées, genres musicaux

Concerts

* Global
  + Historique
  + Sociologique
  + Economique
  + Géographique (étude liée au lieu géographique plutôt que la salle de concert)
  + Statistique
* Suisse
  + Historique
  + Sociologique
  + Economique
  + Statistique (uniquement sous forme de rapport)
  + !! mais il manque l’aspect géographique

= > concerts ont deux composantes essentielles : salles et les artistes

Salles de concert

* Picaud 2015
  + Sujet : hiérarchisation et classification des salles de concert de Paris selon des critères statistiques et ethnographiques
  + En fonction de plusieurs critères attribués aux salles (lieu physique, capital symbolique, statut juridique, programmation, présence numérique, …), les salles sont différenciées
  + Exhaustivité des salles dans un lieu donné (Paris), mais pas exhaustif des concerts donnés dans ces salles (observations limitées à quelques semaines) -> manque de précision pour attribuer un genre à une salle
* Wang 2021
  + Sujet :

Artistes

* Similarité entre artistes
  + Ellis 2002
    - Sujet :
  + Shao 2008
    - Sujet :
  + Knees 2004
    - Sujet :
  + Schedl 2005
    - Sujet :
  + Gagen, 2019
    - Sujet : Etudie les structures des genres musicaux, leur hybridité et leur fragmentation à travers le temps
    - Gagen ne fait pas de lien avec les artistes mais il s’intéresse au genre musical, élément indissociable des artistes
    - « Le genre est multidimensionnel, parfois défini par la forme musicale ou l’instrumentation. Le genre peut aussi être défini selon des critères historiques, géographiques ou sociologique. »
      * 39
    - La classification en genres musicaux réunis sous la même bannière des artistes qui n’ont en commun que des attributs musicaux, sans forcément être connectés. Il y a un manque de réalité sociologique
      * 44
    - Fragmentation du nombre de genres pour répondre à la fragmentation des marchés
      * 47
      * cf. volonté de Spotify de proposer l’expérience de Spotify la plus personnalisée.
    - Contraste entre Spotify et Wikidata : la classification en genres a un but commercial (plaire le plus au client) alors que Wikidata est motivé par un désir d’exhaustivité et de dépeindre la réalité du monde
      * 48
* La revue de la littérature de trois champs de la recherche nous intéressent
  + L’étude de concerts de manière globale
  + L’étude de concerts et de la scène musicale en Suisse
  + L’utilisation de données
* Analyse de concerts
  + Historique
    - Performance de la musique
  + Sociologique
    - Emotionnelle
  + Statistique
  + Géographique
  + Economique
* Analyse des concerts en Suisse
  + Historique
    - Panorama
      * Horner : histoire des musique actuelles est faite de tout pleine de petites histoires, peu de figures dominantes à travers les époques (aiglons, Kleenex, Juvet, Young Gods, Yelo, Sens Unik)
    - Période précise
    - Etude de cas
  + Sociologique
    - Pratiques spectatorielles
    - Etudes des participants
    - Etudes des artistes
  + Economique
    - Apport économique
    - Aspect consommation
  + Statistique
    - OFSP (pratiques spectatorielles, apport économique, aperçu consommation culturelle)
    - Rapports
* Sources de données
  + Songkick
  + Spotify
  + Wikidata

Analyse de concerts

* Historique
  + Performance de la musique
    - Lawson Stowell (1999)
      * Sujet : Questionnement sur la performance historique de musique ancienne (de la musique médiévale à la Renaissance)
      * Comment jouait-on ? Comment faut-il jouer la musique ancienne ? Quelle technique utiliser ?
      * Question des lieux de concert : en 1700, contraste entre salles grandioses motivées politiquement et endroits modestes motivés par des raisons artistiques. Aujourd’hui, décalage entre grandes salles de musique classique et répertoire joué parfois composé pour des endroits intimistes
        + 92
    - Inglis 2006
      * Sujet : Etude des performances live marquantes et leur influence sur l’histoire de la musique (populaire).
      * Importance de l’étude historique de la musique live/performance pour l’étude de l’histoire de la musique puisque changements et innovations musicaux apparaissent clairement dans les performances musicales
        + XV
      * Musique live engendre des moments charnières pour la musique
        + XV
      * Performances live caractérisée par une très grande incertitude et volatilité de ce que la performance va être, de sa place dans l’histoire
        + XV
  + Etude nationale
    - Brennan 2016
      * Sujet : analyse la période charnière d’après-guerre en Angleterre jusqu’à l’avènement du rock
      * Les lieux de concerts évoluent considérablement. Deux situations : les anciennes salles doivent se réinventer, tenter de séduire un nouveau public qu’elles ne comprennent pas forcément, soit de nouveaux promoteurs apparaissent et investissent des lieux nouveaux comme les cinémas.
        + 171-172
  + Evolution des concerts
    - Benett 2015
      * Sujet : relation grandissante entre musique live et numérique, d’un point de vue historique, sociologique, économique
      * Définit la différence fondamentale entre la musique live et musique enregistrée du point de vue spectatoriel :
      * While an abundance of enjoyment can be gained through listening to recorded music, live music changes and extends the rules of engagement by transforming the experience of music from that of a listener into that of an audience member
        + XII
    - Bodeker 2002
      * Sujet : évolutions du paysage musical, de la performance musicale et de son public entre la Révolution française et la Première guerre mondiale
      * Public différent donc pratiques différentes, embourgeoisement du public de l’opéra au 19e siècle, on passe d’un public acteur (chante, s’exprime) à un public auditeur (en rang, assis, dans le noir)
        + Pas de page
  + => études historiques abordent souvent des aspects sociologiques, c’est pourquoi des études uniquement de sociologie
* Sociologique
  + Motivations du public
    - Brown 2017
      * Sujet : enquête de terrain auprès de spectateurs pour connaître les motivations qui poussent des gens à se rendre à un concert
      * Raisons d’aller à un concert : le concert comme expérience, sentiment d’obligation face à une opportunité vue comme unique, non-reproductible ; l’aspect social, la démonstration d’être fan, positif pour le bien-être ; la supériorité acoustique du concert sur la musique enregistrée, l’incertitude de la performance ; le concert comme expérience commerciale avec le merchandising.
    - Ferrand 2009
      * Sujet : cherche à comprendre l’engouement pour les concerts, précisément les concerts de rock, qu’est-ce qui définit un concert réussi ?
      * « Phénomène collectif, le concert symbolise le dépassement de soi tant au niveau physique (postures corporelles, violence entre les corps, danse…) qu’émotionnel »
        + Pas de page
      * « Le concert donne sens et amplifie à son extrême cette idée. Il est à la fois accomplissement de soi et perte de soi dans la foule. »
      * L’effervescence d’un concert se construit à plusieurs niveaux : l’achat du billet, l’attente du concert (jusqu’à l’ouverture des portes), la disposition du public, l’introduction du concert, la mise en scène, la gestuelle, l’interaction artiste-public et entre membres du public, les émotions transmises, la construction du concert
  + Analyse sentimentale de la musique
    - Juslin 2011
      * Sujet : prédiction des émotions que peut provoquer la musique (pas forcément live)
      * La musique est vectrice d’émotions qui dans une certaine mesure peuvent être prédits
      * Dans la continuité de Ferrand 2009, le concert prend appui sur le vecteur émotionnel de la musique pour en faire une expérience unique.
  + => Concerts comme événement social mais concert fait aussi partie d’une industrie et donc composante économique indissociable
* Economique
  + Stratégies économiques de l’industrie
    - Marshall 2013
    - Brandao 2019
  + Analyse économique des tournées
    - Black 2007
      * Sujet : analyse le succès économique des tournées des top artistes aux USA entre 1997 et 2005
  + => Partant du constat que l’aspect économique est prédominant dans les analyses de tournée, Johansson 2014 s’intéresse à l’aspect géographique
* Géographique
  + Destinations de concert pour un genre spécifique dans un lieu spécifique
    - Johansson 2014
      * Sujet : analyse les dynamiques géographiques des tournées d’artistes rock aux USA
      * Les destinations des tournées déterminées par la population des lieux, la disposition des villes entre elles, leurs caractéristiques démographiques et culturelles.
        + 334
      * “The use of statistics in this article has been mainly exploratory; thus, there are opportunities for future research to verify statistically how different local population variables and economic characteristics correlate with touring patterns”
        + 334
    - Rogers 2020
      * Sujet : étude sur le clivage centres urbains - centres périphériques, enquête de terrain pour comprendre comment les artistes australiens prévoient des tournées dans leur pays
      * Comme pour Johansson 2014, pays très vaste donc tournée concentrée sur les centres urbains
  + Visualisation de la distribution géographique
    - Musical geography
      * Sujet : outil de représentation de données spatiales et historiques concernant des concerts ou des artistes sur des cartes
  + => données géographiques rendent possibles des études statistiques
* Statistique
  + Fréquence et lieux des concerts
    - Cho 2017
      * Sujet : analyse l’évolution de la fréquence et les lieux des concerts des top artistes aux Etats-Unis entre 2000 et 2011 en comparaison avec le déclin des ventes de musique enregistrées
      * Augmentation du nombre de concerts dans les petits centres urbains
      * Augmentation de la fréquence des concerts
      * Utilise Songkick, mais ne s’intéresse pas à la justesse des données par rapport à la réalité (confiance aveugle dans les données récupérées)
      * Analyse uniquement le nombre de concerts et pas les concerts en soi (quel genre de musique, dans quelle salle, etc.)
  + Influence d’internet sur les lieux de concerts
    - Cho 2012
      * Sujet : analyse l’influence d’internet sur les endroits où sont organisés les concerts en cherchant un lien entre l’évolution de la bande-passante dans les régions et le nombre de concerts qui y ont lieu.
      * Trouve un lien entre développement d’internet dans les régions et une augmentation des concerts, internet permet de découvrir des artistes, des concerts, nouveau public
        + !! en Suisse les gens ne se déplacent plus pour une salle
      * Utilise Songkick conjointement avec une autre source de données pour vérifier la justesse des données (source professionnelle adaptée pour analyser seulement une sélection de concerts par les artistes les plus populaires, technique ne marcherait pas pour des lieux et artistes underground ou extérieur aux USA)
  + Etude purement statistique
    - Naveed 2017
      * Sujet : analyse le lien entre la montée de l’écoute en streaming et l’augmentation de concerts
      * Trouve une co-évolution entre streaming et concerts