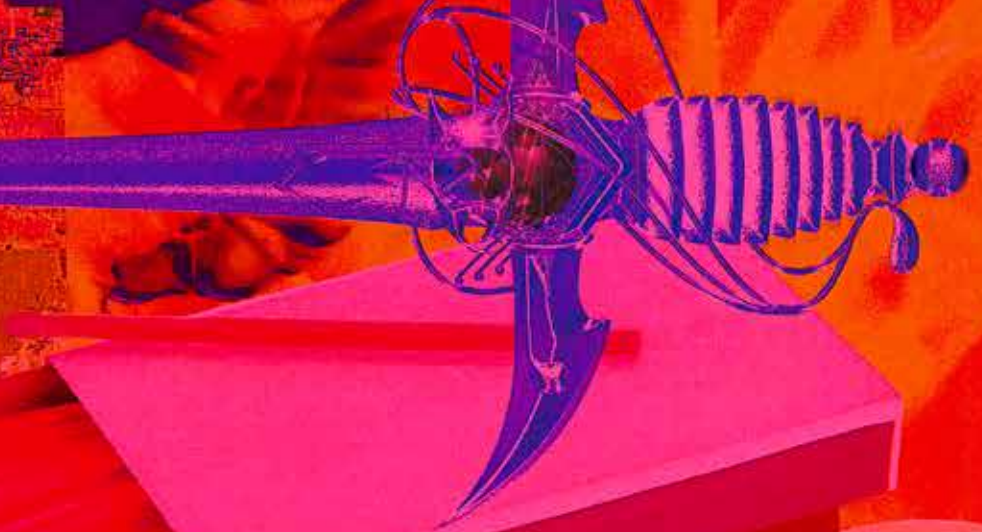

*Jufetta
Armanet
Bubler
la Fen*

BIC

Every Rule 66 | OUTRO 88 | INTRO 1 | La Machine 2 | Chanson for my Depressed Love 28 | Stout est Goe 36 | Sommaire 54

SOMMAIRE

Les oreilles découvertes et les yeux grands ouverts, nous plongeons dans un monde aux sons puissants. Bercés, enchantés, reposés, apaisés, adulés, passionnés, animés, nous vibrons par la musique.

Mélodies chéries, harmonies amies, mon cœur palpite d'amour pour ces milliers d'artistes. J'écoute **JOE MASSI** pour aimer, **BARBARA** pour pleurer, **HALIK** pour crier, **ANGÈLE** pour danser, **POMME** pour me consoler, **LADY GAGA** pour m'affirmer ou encore **LION** pour rêver. Symphonies éclectiques, émotions variées, l'accélération et la multiplicité des genres permettent à chacun d'établir une identité musicale aussi complexe que notre chair.

Parallèlement à cette explosion sonore, de nombreux ouvrages philosophiques et sociologiques (tels que ceux de **PIERRE BOURDIEU**¹ ou bien **BERNARD LAHIRE**²) se questionnent autour d'une distinction entre les différents rangs sociaux et culturels. D'après certains points de vue, affirmer son goût pour un registre formel viendrait à nous classer et nous ranger dans un groupe particulier jusqu'à chercher à se distinguer des autres, quitte à les exclure.

1: Pierre Bourdieu, *La Distinction*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1979, Résumé, <https://www.dygest.co/pierre-bourdieu/la-distinction>

2: Bernard Lahire, *La Culture des Individus, Conclusion*, Paris, La Découverte, 2004

N'est-il pas mieux de tout mélanger ? Exister aujourd'hui ne se ferait-il pas, à l'inverse, à travers cette diversité proposée par la musique ? Que nous raconte-t-elle ?

Adorons le populaire et le savant, le gros et le léger, le rare et le commun, le compris et l'incompris, le concret et l'abstrait, le doux et le brutal, le naturel et le transformé. Ne nous contentons plus que d'un seul registre.

Mes artères pulsent aux vibrations de mon casque. Mes yeux scintillent et ne veulent plus se fermer. Mon iris se pigmente par la richesse des images, vidéos, formes, couleurs, mouvements, saturations, lumières qu'offre cette discipline. Mes pupilles se dilatent et voient danser mes doigts sur l'ordinateur. Ils ne s'arrêtent plus. Ma main tape, clique, mélange, compose, éclate, brille, dissone, fusionne, heurte, accueille et confronte tous ces visuels de la manière la plus décomplexée et sincère qui soit. Amoureusement. Mon corps résonne aux rythmes des sauts et des cris en plein concert. Mes joues brillent par les gouttes que nous provoquent ces chansons, à la fois de pleurs et de sueurs. Mon cœur est pyromane et son envie de déclarer sa flamme à la musique devient frénétique. Le temps de cet écrit, laissons-nous traverser et emporter par cet incendie. Écoutons, observons, explorons, admirons, imaginons la splendeur. Brûlons d'amour.

La Machine

♪: Aya Nakamura

La Machine

Aya Nakamura / Ever Mihigo / Some-1ne / Machynist
(3'03)

Aya

Rec.118/Warner Music Group

2022

Décla' à la pop et au commercial

Que ce soit sur lecteur CD, platine ou casque, l'*IFPI* déclare que le nombre moyen d'heures d'écoute de musique est de 18h40 par semaine. 18h40 représente 368 morceaux (estimant la durée d'un titre d'environ 3 minutes). 52 titres en presque 3h pour une journée. **JUSTIN BIEBER**, **TAYLOR SWIFT**, **ARIANA GRANDE** et **KA SHEERAN** font partie des artistes les plus écoutés depuis plusieurs années au niveau international. Sous contrat avec des grandes maisons de disques et proposant de la musique pop, chacun cumule au minimum 30 000 000 000 streams. Ces derniers ont alors été diffusés pendant plus de 90 000 000 000 minutes, soit 171 années au total. Ces nombres gigantesques prouvent l'importance de la pop dans le domaine musical. Néanmoins, malgré ce résultat, la plupart d'entre nous n'estime ce genre qu'à des chiffres et à un business trop commercial. Qu'en est-il vraiment ? N'est-il pas contradictoire de dénigrer une chose qui occupe tant de place dans notre quotidien ? Déclarons notre amour à cette musique trop souvent décriée. Ode au commercial. Avé à ce qui marche. Si la pop commerciale se vend, cela montre qu'elle plaît. Les chiffres parlent, la *SNEP* le prouve. *Nonante-Cinq* d'**ANGÈLE**, *Multitude* de **STROMAE**, *Coeur* de **CLARA LUCIANI**, *Beurlee le Feu* de **JULIETTE ARMANET** ou *Simée* de **JULIEN JORE** sont des albums pop faisant partie des 50 premiers « *Top Album Francophone* » de l'année 2021. Par ailleurs, que signifie réellement le mot commercial ? D'après **PHEEK**, artiste de la scène montréalaise, ces chansons font « *l'objet de groupes de discussion, où des consultants et des études de marché ont déterminé quelle était la formule gagnante pour une chanson. Il peut s'agir de la longueur, de la structure de la chanson, de l'instrumentation et du contenu lyrique, entre autres facteurs.*³ »

1: Fédération Internationale de l'Industrie Phonographique, organisation chargée de faire respecter les droits d'auteurs mondiaux du disque. Chiffres donnés par la SNEP (Syndicat national de l'édition phonographique). *La Consommation de Musique dans le Monde: Enquête 2021*, Neuilly-Sur-Seine, article, SNEP, 2021, consulté en 2022, <https://snepmusique.com/chiffres-ressources/la-consommation-de-musique-dans-le-monde-enquete-2021-ifpi/>
 2: *Les Tops de l'Année*, Neuilly-Sur-Seine, article, SNEP, 2021, consulté en 2022, <https://snepmusique.com/les-tops/le-top-de-lannee/top-albums-annee/>
 3: Pheek, *Différence entre la Musique Artistique et Musique Commerciale*, article, blog, Pheek Mix & Mastering, 2021, consulté en 2022, <https://audioservices.studio/fr/blogue/difference-entre-la-musique-artistique-et-la-musique-commerciale>

Existe-t-il une recette magique ? La musique commerciale se pense par des statistiques, des comparatifs, des références : un éternel raisonnement pour espérer voir son résultat en haut des charts.

Commercialisation qui expose,
 Ces artistes grandioses,
 Ne vient pas nous effacer,
 Notre musique et sa pureté,
 Sa beauté est bien trop plaisante,
 Pour que la machine soit effrayante.

Dans toute cette mécanique colossale, les maisons de disques prennent une place importante dans le processus et dans la gestion de la carrière de l'artiste. Les trois plus importantes sont *Universal Music Group* où ont déjà signé **ARIANA GRANDE, BIG FLO & OLIVIA, BLACK EYED PEAS, JENIFER LOPEZ, JULIETTE ARMANET, LADY GAGA, MIKA, SLIMANE, STROMAE** ou **RIHANNA**, *Sony Music* avec **ADELE, BÉNABAR, BEYONCÉ, BON ENTENDEUR, CAMILA CABELLO, CÉLINE DION, INDOCHINE, JAIR, JENNIFER LOPEZ, JULIEN JORÉ** ou bien **ZAHO** et *Wagram Music Group* où nous retrouvons **AYA HAKAMURA, AYA MAX, BRUNO MARS, CHARLIE PUTCH, ANITA LIPKIN, EN SHEERAN, KEEZY, LIZZO, MADONNA, SIA**, etc. La pop est plus qu'une voix sur un son. Pour finir en tête de gondole, il faut être commercialisé. L'*JMM* conseille les compétences suivantes : « *Élaborer un plan de marketing* », « *Analyser les marchés et les tendances* », « *Développer et mettre en œuvre des stratégies de vente* », « *Prospecter et développer de la clientèle* », etc. Ces critères sont-ils réellement bons pour la musique et l'artiste lui-même ?

4 : Institut des Métiers de la Musique. Depuis 1999, il propose des formations consacrées à la production, l'édition, marketing, communication, management, gestion, droits et contrats dans le domaine musical. L'IMM, Compétences en Commerce, article, IMM, consulté en 2022, <https://www.metiersdelamusique.com/emplois-debouches/commerce-musique/>

Une maison de disques, également appelée « *major* », est une société chargée de produire, d'éditer et de distribuer les enregistrements d'artistes. Ces maisons de disques s'occupent de plusieurs services (gérés par différentes directions) comme une stratégie digitale permettant la mise en ligne sur différentes plateformes, un service juridique s'assurant du côté administratif, un service fabrication des supports musicaux physiques, un service édition se focalisant sur les bibliographies ou livres des artistes, et, enfin, tout ce qui touche à la création et à la diffusion : les labels. Ce sont les labels, parmi tous les services proposés par ces grandes maisons de disques, qui accompagnent la plupart du temps l'artiste dans la conception de son projet⁵. Il est possible pour une seule maison de disques d'avoir plusieurs labels. Par exemple, nous retrouvons au sein d'*Universal Music France*: *Island Def Jam, Virgin Records, Romance Musique, Polydor*, etc. **PAUL BESSONÉ**, directeur de l'*JMM*, explique qu'un label est une marque de production qui reflète un savoir-faire, une identité et une direction artistique générale. En charge de la création marketing et de la communication autour de l'artiste et de sa propre structure, il décide d'éditer un certain type d'artistes pour des raisons d'harmonisation (visuelle et sonore), de catalogue⁶. Un label se concentre sur un registre et un univers précis, consolidant sa ligne éditoriale. L'identité d'un label est donc importante. Elle esthétise l'univers du label pour qu'il se distingue et se fasse reconnaître. Pourtant, cette

homogénéité ne finit-elle pas par effacer l'identité singulière de l'artiste ? Les labels sont-ils des usines à talents ?

5: Ces cas là concernent les labels associés à une maison de disque.

En parallèle, il existe également les labels indépendants, étant encore autre chose.

6: D'après un entretien avec Paul Bessone, directeur de l'IMM,

Qu'est-ce qu'un Label?, article, IMM, consulté en 2022,

<https://www.metiersdelamusique.com/blog/metiers-musique/label/>

Lors du 80e numéro papier de *Kibbind Magazine*, le journaliste **BASTIEN STISI** passe en revue les pochettes iconiques de ces dernières décennies. En 1967, les **BEATLES** dévoilent l'album *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band*. La couverture riche en informations est imaginée par le plasticien britannique **PETER BLAKE**, vedette appartenant au mouvement du pop art. Plusieurs icônes du XXe siècle y sont visibles telles que **OSCAR WILDE**, **KARL MARX**, **MARILYN MONROE**, ou bien **ALBERT EINSTEIN** (ainsi que les quatre membres du groupe **JOHN LENNON**, **PAUL McCARTNEY**, **GEORGE HARRISON** et **RINGO STAR**). La pochette est composée de couleurs vives et tranchantes, de photomontages et de typographies imposantes : un conteneur de détails au format 31,5x31,5 cm. Aujourd'hui encore, cette pochette est considérée comme légendaire et mythique. Qu'en serait-il si la pochette avait été proposée cette année, à l'heure où le vinyle n'est plus le principal moyen de diffusion⁸ ? Entre 1948 (date d'apparition du vinyle) et 2023, différents objets (matériels et dématérialisés) ont été développés et commercialisés. La cassette, au format 6,5x4,8x1,2 cm, connaît son moment de gloire dans les années 70. Le CD, dont le boîtier prend la forme d'un carré de 12 cm de côté, se popularise en 1985 avec l'album *Brother in Arms* de **BIRK STRAITS**. Depuis l'essor du web, c'est par le biais du streaming que les artistes sont le plus écoutés. En France, il occupe 70 % du chiffre d'affaires du secteur⁹. *Deezer*, *Spotify*, *Amazon Music*, *Youtube* et bien d'autres plateformes prennent une place considérable. Approximativement, lorsque les pochettes sont affichées en grand, nous nous retrouvons avec des visuels carrés 5 fois plus petit que le vinyle. Il existe une dimension encore plus petite depuis l'apparition du réseau social *TikTok*, qui, lorsqu'un utilisateur exploite un son, la pochette du morceau utilisé se retrouve en minuscule en bas à droite de l'écran. En plus d'être de taille minime, elle est accompagnée de nombreuses autres informations. Son visuel tourne, de la même manière qu'un disque en lecture. De quoi ne pas être attentif à tous les détails. Avec toutes ces évolutions, **BASTIEN STISI** se demande si la pochette des **BEATLES** serait envisageable aujourd'hui. D'après lui, il faut maintenant savoir « être direct, marquer tout de suite. Exister, au temps du digital, c'est veiller à simplifier le propos, à fonctionner en très grand, mais surtout en tout petit. On scrolle, on avance, on n'a pas le temps, la chance n'est pas donnée bien longtemps, car tout de

suite, une autre information amène l'attention autre part.¹⁰ »

Autre format, autre époque.

7: Bastien Stidi est journaliste culturel pour différents médias et rédacteur en chef de radio Nova. Les propos cités dans cette partie sont prélevés de Kibлинд, un magazine dédié à la culture visuelle. Bastien Stidi, *Du physique au streaming: quelles pochettes de disques à l'heure du digital?*, article, *Kibлинд Magazine* numéro 80 (cover), 2022

8: Le vinyle représente aujourd'hui un quart des ventes. Constat basé sur le chiffre 23% représentant la part de vente du vinyle en Grande Bretagne d'après: Nathan Merchadier, *L'industrie du vinyle a battu des records de ventes en 2021*, *Les Inrockuptibles*, 2021, consulté en 2022, <https://www.lesinrocks.com/musique/lindustrie-du-vinyle-a-battu-des-records-de-ventes-en-2021-432519-30-12-2021/>

9: François Saltiel, *Le temps du débat*, épisode: *Doit-on réguler l'industrie du streaming musical?*, podcast, (43'00), *France Culture*, 2022

10: Bastien Stidi, *Du physique au streaming: quelles pochettes de disques à l'heure du digital?*, p30, *Kibлинд Magazine* numéro 80 (cover), 2022

Pour les gros labels, illustrer la musique n'est pas qu'imaginer un projet mais également savoir le vendre. Ces dernières années, nous repérons un processus sur la conception des pochettes. Une photo nette de l'artiste devant un fond uni et coloré: violet pour **OLIVIA RODRIGO**, bleu pour **LOUANE**, brun pour **CAMELIA JORDANA**, orange pour pour **CLARA LUCIANI** (ensuite transformé en jaune puis en doré pour ses rééditions). Leur tête font le tour des visuels des playlists des plateformes de streaming: « *Hits du Moment* », « *Nouveauté Pop* », « *Futurs Hits* », « *Grands Hits* », « *Belle Époque* », « *Les Titres du Moment* », « *Bleu Blanc Hits* », etc. Avec un portrait rapidement reconnaissable et un fond facilement modifiable, il n'y a plus qu'à remplacer sa couleur par une autre correspondant mieux à la charte graphique de plateforme choisie, média définissant les succès actuels ou futurs. La couleur de témoigne la tendance de la pochette. Toutefois, lorsque nous tombons dans le mille, il se peut que la couleur choisie pour une pochette soit la même que d'autres. Fin 2019, le paysage francophone rougit. Trois artistes se partagent une seule couleur pour leur réédition: le rouge. **ANGÈLE** avec *Beal La Suite*, **INA NAKAMURA** avec *Nakamura (Deluxce Edition)* et **LOMEPAL** avec *Amina*. Une uniformisation qui peut inquiéter. Si tous se ressemblent trop, leur personnalité ne s'efface-t-elle pas ?

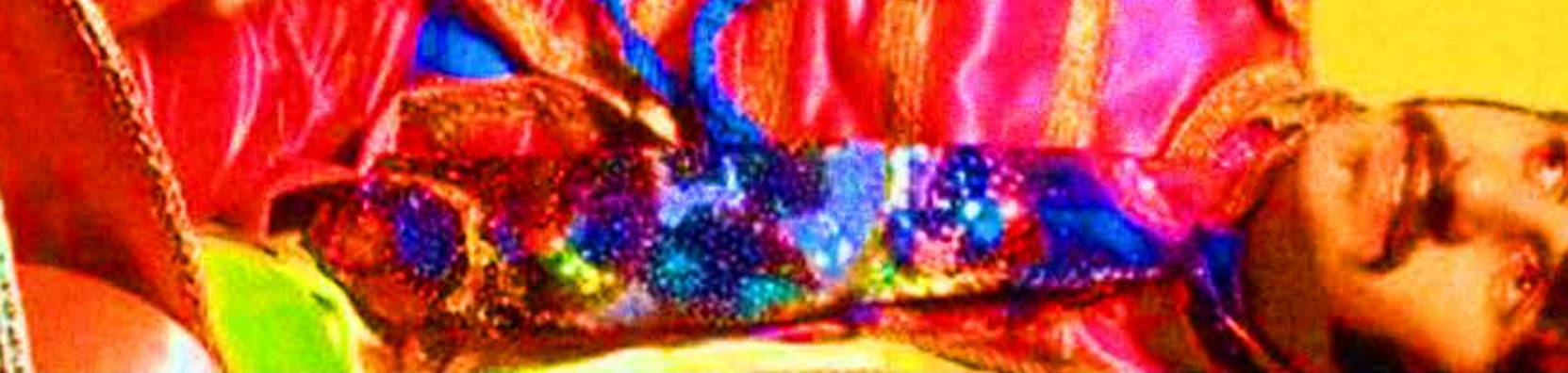
Appétit colossal,
Machineries animales.

Es-tu sûr de toi ?

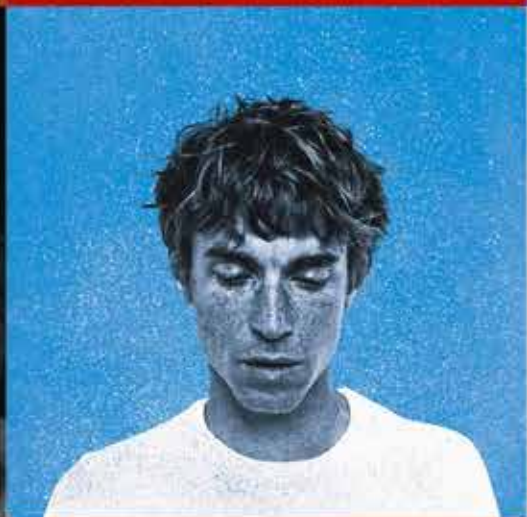
Sont-ils toujours les bons choix ?

Plusieurs artistes, initialement programmés à être chanteurs pop à destination d'un grand public, témoignent d'une trop grosse industrie déshumanisante et notamment d'une stratégie artistique envahissante. L'autrice-compositrice-interprète française **YSEULT** confie dans plusieurs interviews d'avoir dû, suite à des contrats signés lors de sa participation à la *Nouvelle Star*¹¹, enregistrer un album pré-maché en seulement deux semaines. « *Pour dire la vérité sur cet album là, moi je ne l'aime pas. Pour moi, cet album, est-ce qu'il me représentait ? Même à l'instant T ?*

HIT SALE

Bibliothèque

+ Créer une playlist

Titres likés

↓ Installer l'appli

Mix Pop

Par Spotify

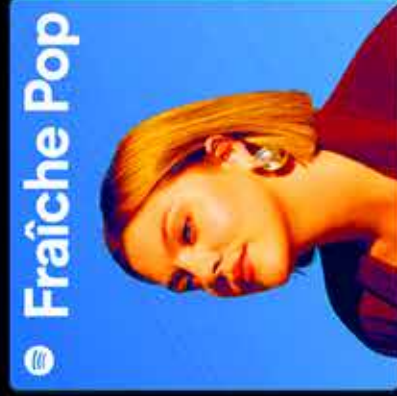
Douceur Pop

Par Spotify

Pop Party

Par Spotify

Fraîche Pop

Par Spotify

0:00

0:00

Pop Party

Abonnement

Fraîche Pop

Abonnement

#	TITRE	ALBUM	AJOUTÉ LE
43	HVME	Gloosebumps	9 sept. 2022
44	I Gotta Feeling Black Eyed Peas	THE E.N.D. (THE ENERGY NEVE...	9 sept. 2022
45	Fool It 2011 Portugal. The Man	Woodstock	9 sept. 2022
46	Indestructible Justin Bieber, Quavo	Intention	9 sept. 2022
47	Home - Inna SAINT JHN, Inna	Reina (Remake Remix)	9 sept. 2022
48	Wild Wild (with Selena Gomez, Ozun... DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna, Ca...	Talk Talk (with Selena Gomez, Oz...	9 sept. 2022
49	Home (feat. Young Thug) Cemila Cabello, Young Thug	Camila	9 sept. 2022
50	I Fight Fire	Pray for the Widowed	9 sept. 2022

#	TITRE	ALBUM	AJOUTÉ LE
44	Yacht im Min Eyal	Tout im Min	Il y a 11 heures
45	Stéréo Cynthia Leone	Stéréo	Il y a 11 heures
45	SHYPER A Feu YO	SHYPER A Feu	Il y a 11 heures
47	Panas Mali'	PAUSE	Il y a 11 heures
48	Apologues Gardimo	Apologues	Il y a 11 heures
49	Puro Ejor's Tears	Puro	Il y a 11 heures
50	Arbitra AMALIA	Petit mana	Il y a 11 heures

0:00

0:00

0:00

0:00

Si j'ai envie d'être honnête avec moi même et avec les gens qui me suivent, je dirai non. J'aurai voulu ne pas le faire. Ce n'était pas moi. Mais en même temps je n'avais pas les clés de ce métier. À 21 ans, pour dire non, dans le milieu dans lequel je suis qui est la musique, surtout quand on est en major, c'est dur parce qu'on nous fait comprendre qu'on n'a pas les codes, qu'on n'a pas les règles, qu'on n'a pas les cartes, qu'on n'a pas les clés, qu'on n'y connaît rien. C'est extrêmement frustrant parce qu'on se dit qu'ils ont raison. Je vais les laisser faire ce qu'ils ont à faire et de toute façon c'est stylé mais ce n'est pas moi.¹² » Rentrer dans un grand label, lorsque nous nous sentons petits, n'est pas si évident. Par crainte de ne pas être soutenu, il arrive de s'oublier, de trop accepter, de se faire manger.

11: Télé-crochet musical comme *The Voice* ou *StarAcademy*

12: Cyril Blanc, Yseult sort du silence dans *Clique Talk*, vidéo (26'33), *Clique.TV*, 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=U7fUztwyL-A>

Vouloir à tout prix plaire à tout le monde peut se retourner contre nous en nous rendant invisibles. Lors d'une interview dans les locaux de *Spotify*, l'autrice-compositrice-interprète et musicienne française POMME évoque à la fois l'échec de son premier album *A Deux Deux* (misé en temps que suiveur de tendances avec des textes, sonorités et visuels commerciaux) et la réussite de son deuxième album *Les Faïttes* (se voulant totalement introspectif et éloigné de la pop traditionnelle): « *Après le premier album, j'avais presque envie d'arrêter la musique parce que j'avais fait tellement de compromis qui n'avaient servis à rien que je me disais "Ça sert à quoi de faire ce métier là si je n'ai pas de liberté. Je ne peux pas choisir mon image, je ne peux pas écrire mes propres chansons" alors que ça a toujours été nécessaire pour moi d'écrire. [...] On constate que ça (son premier album *A Deux Deux*) a été un échec commercial. Je leur ai dit "Maintenant est-ce qu'on peut essayer de faire l'inverse ? De partir de moi, de ce que je veux moi." C'est comme ça que j'ai fait *Les Faïttes*. Comme cela a mieux marché, tout le monde c'est rendu à l'évidence que c'était pas mal de me laisser écrire, de me laisser choisir ma propre direction artistique. Les gens donnent beaucoup de conseils mais peu de bons. Il n'y a que toi qui sait vraiment ce que tu veux faire artistiquement. Être moi-même était la meilleure façon de vivre mon projet. Dans le milieu de la musique et de la création, il n'y a pas de bons compromis. Il y a des compromis stratégiques, à d'autres niveaux, mais pas dans la création.¹³ »*

13: EQUAL FRANCE, #Pomme, vidéo, (11'17), *Spotify*, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=xt8tCwQ4t08>

Son premier album *A Deux Deux*: 5 titres sur 13 écrits ou co-écrits par elle-même, aucune certification de la *SNEP*, ce qui signifie qu'il s'est écoulé à moins de 50 000 exemplaires (disque d'or étant la certification la plus basse), aucune nomination, une vidéo supprimée car non-assumée

par l'artiste car il ne lui correspondait pas¹⁴. Un clip gentil-let, sur ces fameux fonds unis et colorés avec des objets esthétiques non-personnels.

14: Pomme, *Même Robe qu'Hier*, Ben Mazué, (2,45), clip dirigé par Victor de Castéja, 2017, vidéo supprimée sur la chaîne Youtube de l'artiste mais trouvable sur le lien suivant: <https://www.youtube.com/watch?v=DqVnNftIje8>

Son deuxième album *Les Faillies* (+ ses 2 rééditions) : 19 titres sur 19 écrits et composés par elle-même, une certification platine par le *SNEP* fin 2021, c'est-à-dire plus de 100 000 exemplaires écoulés. Un album qui lui a valu un grand prix *SACEM* (« Grand Prix de la Chanson Française 2020 ») ainsi que deux *Victoires de la Musique* (« Album Révélation 2020 » et « Artiste de l'Année 2021 »). Tous ses clips (que ce soit avec *Les Faillies* ou son dernier album *Consolation*) sont dorénavant pensés par **CLAIRE POMMEC**, alias **POMME**.

Lorsqu'un nouvel artiste signe pour son premier projet dans une maison de disques, le label va facilement se permettre de l'orienter dans un univers esthétique et sonore semblant le plus accessible au grand public pour pouvoir le vendre au maximum. Cet aspect là de la musique est perçu comme « commercial ». Cependant, l'industrie musicale se veut plus subtile. L'artiste peut également se défendre, proposer lorsqu'il se sent apte à assumer son propre style ou lorsque ce dernier a déjà eu de l'expérience. Nous venons de voir le cas concret de **POMME** qui, après avoir été dirigée pour son premier album, a pu se faire entendre et accompagnée pour son deuxième. Peut-être considérer ces premiers pas dans le monde musical comme des tâtonnements, permettant de se découvrir et de savoir ce que nous voulons sincèrement ou non.

Simultanément, comme vu précédemment, le graphisme, lui aussi, est pris dans cette mécanique de flux, du « vouloir marcher à tout prix ». Un processus de réflexion stratégique autour de la pochette pour qu'elle puisse plaire au plus grand nombre. La difficulté est de ne pas tomber dans une proposition impersonnelle affadissant la proposition musicale de l'album. D'un côté, nous avons les albums *Soupe* d'**OLIVIA RODRIGO** et *Future Nostalgia* de **AUA LIPÀ**. Ces deux albums font partie des dix albums les plus vendus dans le monde en 2021¹⁵. La première respecte les codes commerciaux à la lettre en s'incrustant sur un fond violet. Par la typographie et les codes vestimentaires, elle mime les stéréotypes des « teenagers » américains *High School Musical*. La deuxième propose des visuels, comme son titre l'indique, nostalgiques aux sonorités disco pop résonnant avec les chansons de **MADONNA** et **BLONDIE**. Pour promouvoir son album « vintage », **AUA LIPÀ** performe avec des tenues faisant clin d'œil aux stars des décennies précédentes telles que les **SPICE GIRLS**. Elle reste, malgré tout, implantée

brutal
traitor
driver's license
1 step forward, 2 back
deja vu
good 4 u
enough
happier
jealousy, je
favorite crim
hope ur ok

SOUR

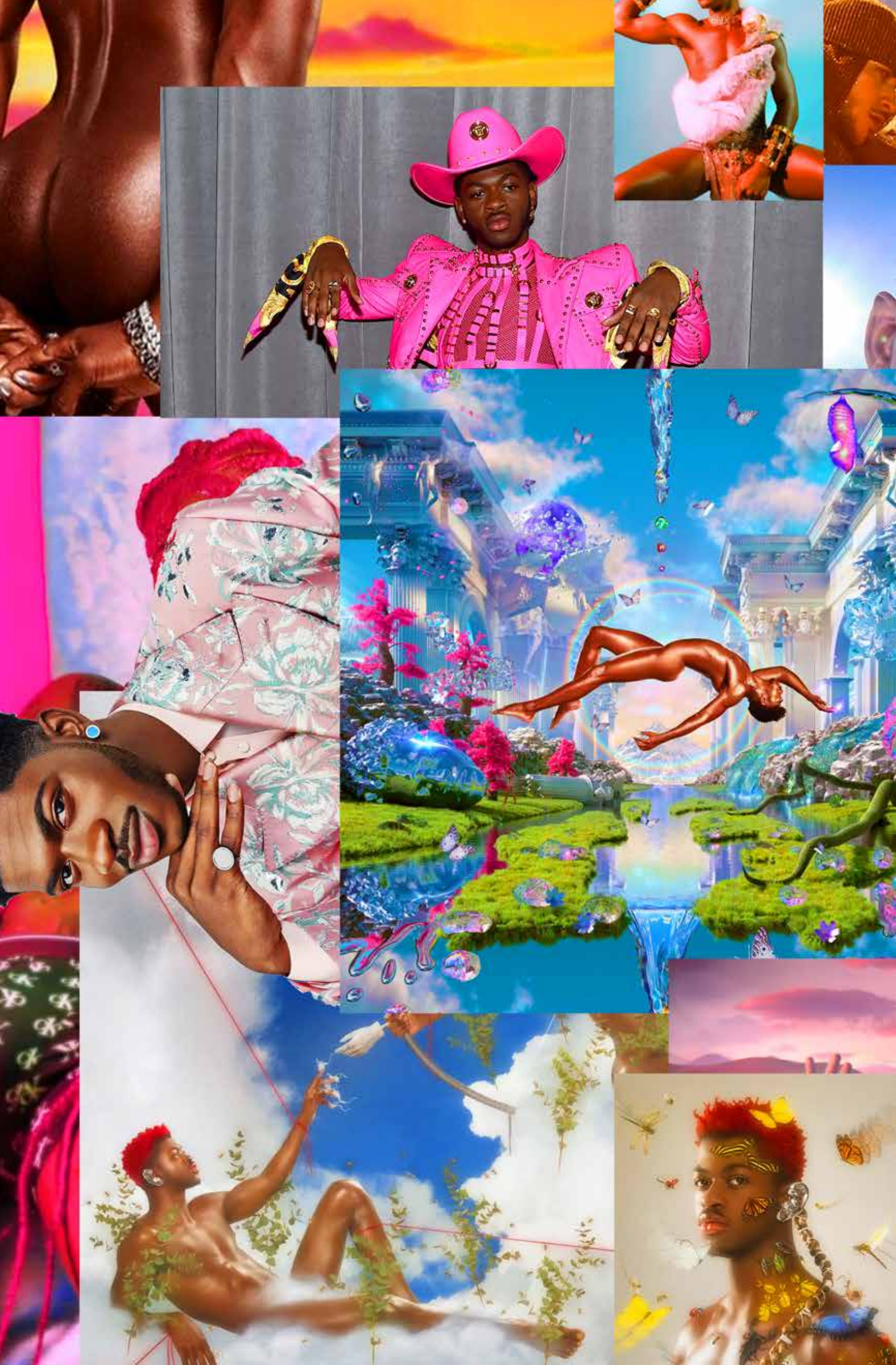
Olivia

Y

OLIVIA RODRIGUEZ

PARENTAL ADVISORY EXPLICIT CONTENT

LIL NAS X

LONG LIVE
MONTERO TOUR

**LIL NAS X
MONTERO**

MONTERO TOUR
 LEAD ROSTER SON
 BEKZOTI BAIT
 THEM WHAT I WANT
 THE AGE OF BEALIZATION
 BOAV
 ONE OF ME
 I AM IN THE CITY
 GULANEN SLIP
 MEXICAN TIKTOK
 MEXICAN TIKTOK
 WORD
 DON'T WANT
 LIFE AFTER SALEH
 AM I DREAMING

Presented by Live Nation
 Produced by Live & Direct & Other
 (www.lilnasx.com)

Dua Lipa

dans une ambiance tendance. A contrario, d'un autre côté, nous avons **LIL NAS X** avec *Montero*, son premier album. Photographié par **CHARLOTTE RUTHERFORD**, l'artiste casse tout cliché et code. Les couleurs et visuels criards, éclatants, débordant d'informations nous bercent dans un environnement « *bling bling* ». Éloigné du naturel et « être direct » évoqué antérieurement, l'album atteint le top 10 des charts¹⁵. Comme quoi, prendre le contre-pied extrême des exemples précédents est aussi une manière de se faire remarquer. Qu'elle soit avec un fond uni ou non, la pochette doit être un parti pris esthétique. Suivre une ligne directrice crédibilise le projet. Elle ne peut pas se contenter d'une photo portrait impersonnelle sans rien derrière. Elle est la première rencontre visuelle avec le public et introduit l'entièreté d'un projet qui se prolongera avec des clips, des scénographies, une tournée, etc. Il faut qu'elle raconte une histoire.

15: Quels sont les albums les plus vendus en 2021?, article, RFM, 2021, consulté en 2022, <http://www.rfm.fr/news/Quels-sont-les-albums-les-plus-vendus-en-2021-25714>

16: Benjamin Pierret, Bad Bunny est l'artiste le plus écouté sur Spotify en 2021, pour la deuxième année consécutive, article, BFMTV, 2021, consulté en 2022, https://www.bfmtv.com/people/musique/bad-bunny-est-l-artiste-le-plus-ecoute-sur-spotify-en-2021-pour-la-deuxieme-annee-consecutive_AN-202112020199.html

Abordé brièvement il y a quelques lignes, l'émergence soudaine de *TikTok* a permis aux réseaux sociaux de faire office, eux-aussi, de première rencontre entre l'artiste et son public. Personnellement, *TikTok* a pu me faire découvrir de nombreux artistes tels que **AURORA**, **JOJI** ou me prévenir du retour de **BEYONCÉ**. Ce réseau social est basé sur des vidéos de courtes durées, perdues parmi des centaines sur notre fil d'actualité. Les vidéos sont majoritairement accompagnées d'une bande sonore extraite d'un son du moment, aussi appelé « *trend* ». Ces sons tournent en boucle sur notre fil d'actualité, parmi de nombreuses autres vidéos. Noyé par tout ce qu'absorbe presque aléatoirement Internet, est-ce que tout moyen de diffusion est avantageux ? *TikTok* décrédibilise-t-il la discipline ? « *Chiant* », « *redondant* », « *superficiel* » et « *sans intérêt* », ces qualifications sont souvent associées à *TikTok*. Sont-elles justes ? Lors d'un échange avec l'autrice **ELSA BOYER**, le réalisateur et metteur en scène **GRÉGOIRE BEIL**¹⁷ contredit ces propos. Après avoir constitué son film documentaire *Roman National* où les images sont tirées des archives de *Deiscopé*¹⁸, il interroge en profondeur l'application *TikTok* lors d'une intervention à l'*ENLAD*. « On assigne à ces images des réseaux sociaux un jugement de valeur selon lequel elles seraient vulgaires, impures et d'un esthétique nul ou moindre. Ceci limite d'emblée le point de vue qu'on peut adapter sur ces images et les condamne avant même qu'on ait pu vraiment les regarder [...] j'ai été frappé par toutes les différentes strates qui s'y déploient en terme de vocabulaire, d'inventivité de cadre, de réaction à un public, de travail d'auto-représentation.¹⁹ »

Il propose aux étudiants, après avoir passé plusieurs heures à naviguer sur *TikTok*, de s'imprégner de toutes ces images jugées répétitives pour interroger au mieux l'application en la pratiquant comme souhaitée. Nous nous retrouvons avec des résultats éclectiques. Des illustrations (mettant en lumière une fonctionnalité rarement utilisée sur l'application), un montage vidéo avec la volonté de partager les différents rapports entre la population et les forces de l'ordre (qui sont seulement adulés par les médias traditionnels), ou encore, se servir des filtres que propose l'application pour jouer en solo, des passages de la pièce *Songes d'une Nuit d'Été*²⁰, permettant une relecture actuelle du théâtre de SHAKESPEARE. Ne soyons pas étroits d'esprit et acceptons la nouveauté. Questionnons la pour proposer quelque chose de singulier.

17: Grégoire Beil est un réalisateur et metteur en scène français situé à la croisée du documentaire, de la fiction et du found footage (épuiser des vidéos pré-existantes: une récupération d'informations visuelles et auditives).

18: Développée par Kayvon Beykpour et Joe Bernstein, application (plus active aujourd'hui) qui permettait à chaque utilisateur de retransmettre en direct ce qu'il était en train de filmer.

19: Grégoire Beil en conversation avec Elsa Boyer, *Décors n°2: Vulgaire*, chapitre: *On peut faire fonctionner Tiktok comme un outil de déclassification*, partie 2: *Vulgaire et Médias*, p166, ENSAD, 2022

20: William Shakespeare, *Songes d'une nuit d'été*, différentes maisons d'éditions, 1609

Voyons les réseaux sociaux comme un nouvel outil de propagation mettant en valeur un nouveau projet ou un artiste émergent. Plus il en existe, plus un projet devient excitant. Chaque objet a une fonctionnalité particulière et ne peut pas être remplacé.

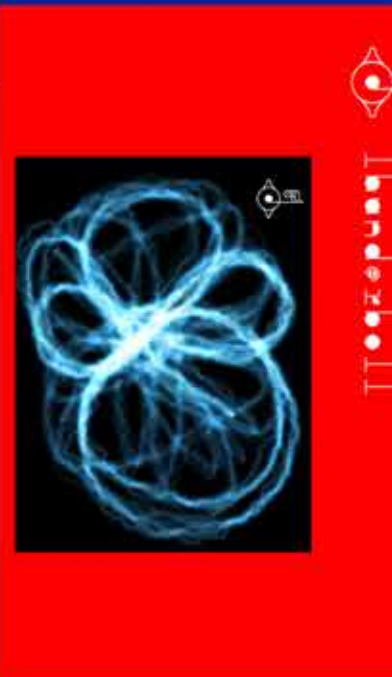
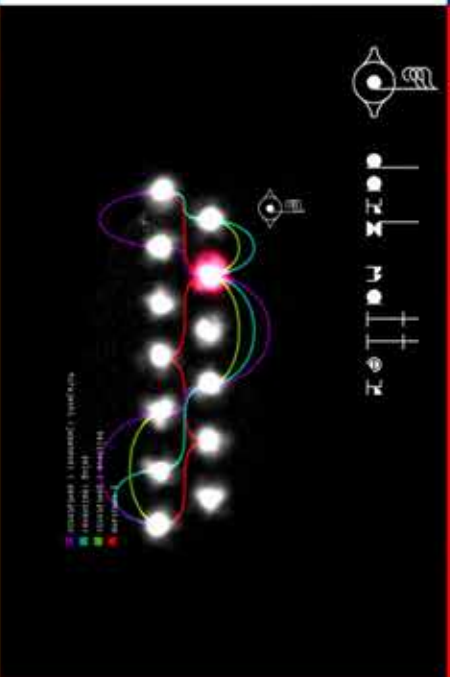
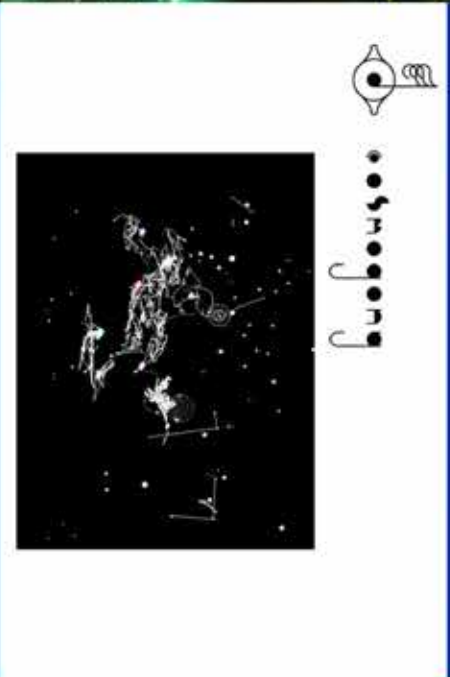
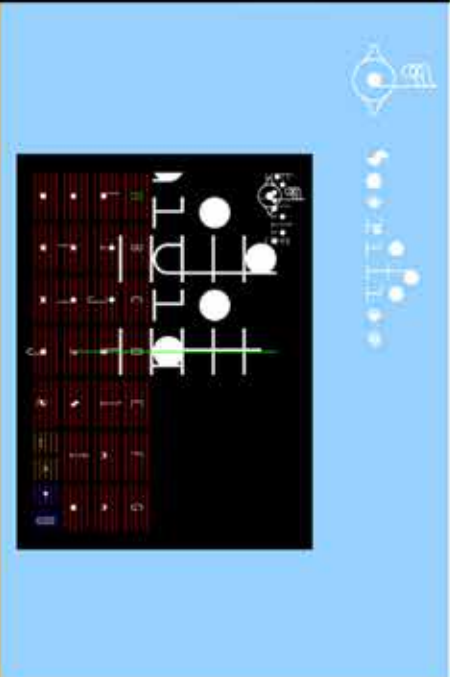
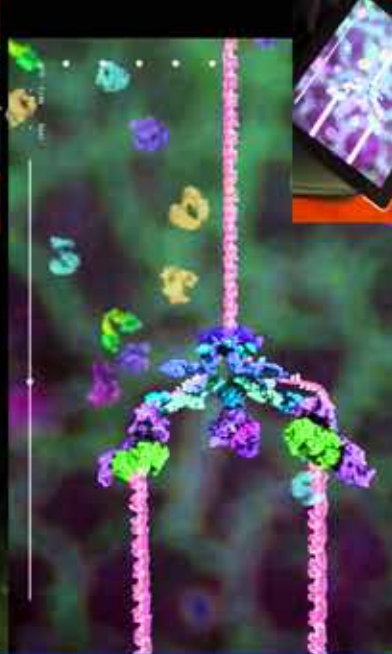
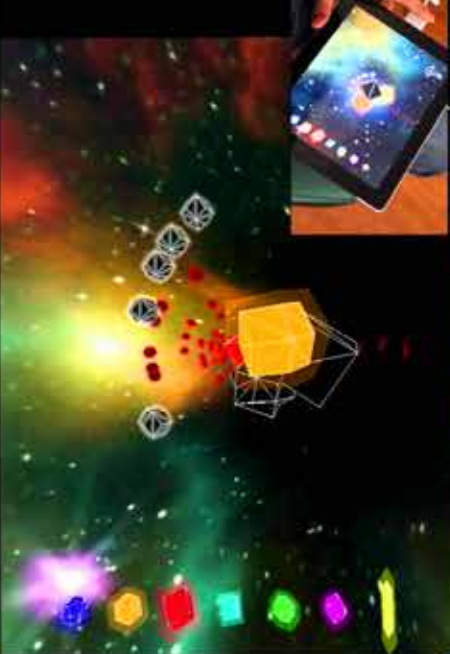
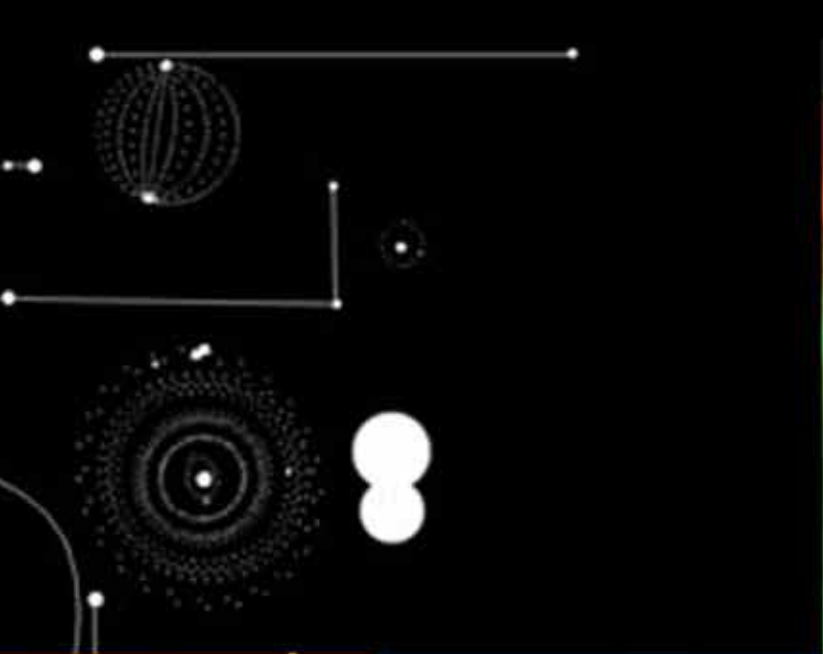
C'est le cas de *Biophilia*, le huitième album de l'autrice-compositrice-interprète américaine islandaise **BJÖRK**, pensé par le duo français **M/M**. Aucun objet n'est exclu. Il y a évidemment la pochette, un visuel poétique et galactique ainsi qu'un coffret collector comprenant dix diapasons (instrument / son de référence, souvent en acier, utilisé pour l'accord des voix et des instruments) de couleur différente, chacun reproduisant la sonorité phare de chaque titre. Le projet s'élargit encore plus loin grâce à sa facette numérique. Elle prend la forme d'applications interactives disponibles sur smartphone. Nous nous retrouvons avec dix mini-jeux en 3D, faisant chacun référence à un des titres. Une interaction qui sert à la fois de lyrics, en rythme avec la musique sélectionnée. Avant la sortie de *Biophilia*, **BJÖRK** témoigne: « *Je ne sais pas si ce concept d'app-album va être révolutionnaire, mais je pense que prolonger une chanson avec une application mobile va changer l'expérience que les gens ont de la musique.*²¹ » Ce concept n'a fait que grossir jusqu'à prendre une place dimensionnelle. Les nouvelles technologies modifient la relation entre la musique et le graphisme.

21: Björk+Benoît Méli, *Une application mobile permet de changer l'expérience musicale*, article, *Journal du Net*, 2011, consulté en 2022, <https://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/1091200-une-application-mobile-permet-de-changer-l-experience-musicale/>

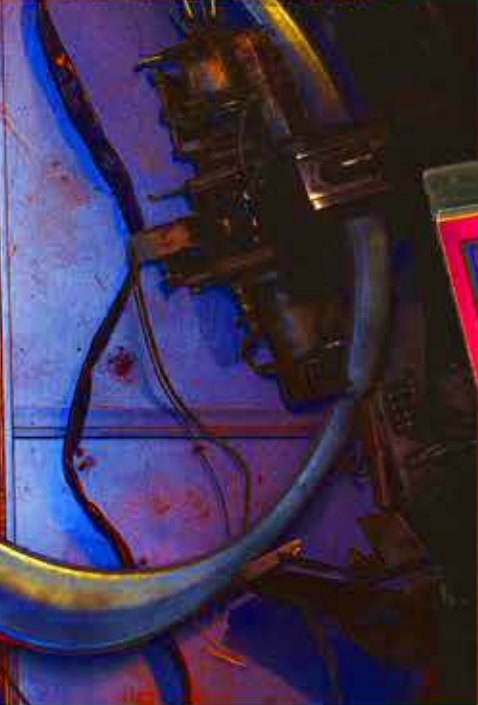

CHOCOLATE

Plus récemment, en 2020, l'autrice-compositrice-interprète américaine **LADY GAGA** dévoile son sixième album *Chromatica*. L'identité visuelle dirigée par le studio **PENDING** regroupe à la fois objets musicaux physiques et supports numériques (clip vidéos, illustrations *Spotify*, etc.) pour nous faire plonger dans un univers disco futuriste au regard très actuel. Dans son clip *Stupid Love*²², premier single de l'album, nous visualisons des combinaisons de spationaute à la **SHEILA** des années 80 sur des séquences filmées à l'*iPhone*. Une rencontre entre le rétro et la nouvelle technologie.

22: Lady Gaga, *Stupid Love*, BloodPop/Max Martin/Lady Gaga/Martin Bresso/Ely Rise, (3'13), album: *Chromatica*, Interscope Records, 2020

Tous ces supports, aussi éclectiques sont-ils, sont tous utilisés pour rendre le projet immersif à son maximum. La communication ne s'arrête pas là. Elle s'investit également au niveau du merchandising, un moyen de communication important. À la sortie d'un album ou durant une tournée, l'artiste sort des produits dérivés (« *merch* ») faisant clin d'œil à son travail. Des pulls, des T-shirts, des tote-bags, des porte-clés, des stickers, etc. Une panoplie d'objets promouvant un événement. Certains n'y voient qu'un moyen déguisé de se faire de l'argent sous le dos des consommateurs fanatiques. En effet, que nous le voulions ou non, en plus d'être payants, ces produits permettent de diffuser inconsciemment l'actualité de la vedette en question. En portant ce pull ou tote-bag où sont récursivement inscrits le nom du nouvel album ou les dates de la tournée, nous partageons les informations permettant aux autres d'être tenus au courant. Est-ce entièrement dérangeant ? Pourquoi ne pas être fier d'acclamer haut et fort les artistes qui sont chers à nos yeux. Le sentiment de soutenir un artiste est agréable. Sur ces objets, nous y rattachons des souvenirs. Certains finiront dédicacés par l'artiste lui-même à la sortie du concert. Ces objets sont évidemment des produits secondaires accentuant une sur-consommation mais font, pour contrebalancer, preuve de fidélité et de soutien. Le « *merch* » établit des liens entre l'artiste et le fan tout en prolongeant l'univers esthétique.

De manière générale, l'équipe pluridisciplinaire d'un artiste travaillant sur le projet se doit de domestiquer tous ces supports pour créer un univers visuel cohérent. Chacun apporte des avantages et permet de ne pas rendre l'univers visuel de l'album statique. Il est intéressant de développer un langage visuel flexible grâce à toutes les stratégies de diffusions existantes. Elles interrogent le numérique et l'imprimé pour créer des dialogues entre tous les supports proposés. Aujourd'hui, que ce soit la bonne vieille cassette ou le tout frais réseau social *TikTok*, s'ils sont utilisés à bon escient et dans un but bien précis et assumé, chacun apporte sa pierre à l'édifice consolidant à la fois l'univers

de l'artiste, son projet musical et le lien qu'il établit avec son public, l'incluant bien plus qu'avec un seul et statique objet. Le but reste peut-être commercial mais permet à chacun de plonger, de la manière souhaitée, dans le projet.

Outre cela, que nous le voulions ou non, la pop permet de renforcer des liens sociaux. Pouvons-nous reprocher à l'industrialisation musicale de vouloir faire connaître et diffuser ses vedettes ? C'est grâce à leurs projecteurs que nous connaissons les artistes à succès, ceux qui remplissent des zéniths, ceux chez qui est affiché « complet ». La diffusion est un accélérateur de talents.

Amour indélébile,
Sur platine ou sur mobile,
Grâce à ces hits innocents,
Chanter en cœur est un jeu d'enfant.

Les labels ont un financement important afin de propulser le plus loin possible les artistes qu'ils accompagnent en mettant en place tous les moyens possibles pour les faire parvenir au sein des foyers. En octobre 2022, les artistes les plus écoutés à la radio²³ sont ROSALÍA (*Despecha*), AMIR (*Ce Soir*), BLACK EYED PEAS, SHAKIRA & NAÏVA GUETTA (*Don't You Worry*), SLIMANE (*La Recette*), HARRY STYLES (*As It Was*), M FOKORU (*Qui On Est*), EN SHERRAN (*2 Step*) : uniquement des artistes pop ayant signé dans de grosses maisons de disques systématiquement diabolisées (*Universal Music, Sony Music et Warner Music*). À titre personnel, la radio m'a permis récemment de découvrir JAS MULLER ou encore LIZZO. Le musicien SÉBASTIEN CELLIER déclare : « Quand j'entends un de mes morceaux chez *Champion*²⁴, je suis ravi. J'adore pouvoir faire un truc hyper élitiste qui plaise au grand public.²⁵ » Être popularisé peut être une fierté, un but à atteindre. Toucher la masse n'est pas négatif. La pop réussit à amener l'art sous tous les toits. Elle peut ne pas être appréciée mais reste connue par tous. Qui n'a jamais fredonné sur des hits d'ALIZÉE ? La pop francophone est encore plus critiquée en France puisque nous nous attardons, dès la première écoute, aux paroles et non au rythme, contrairement à notre écoute internationale. Les paroles de la pop sont jugées trop simplettes avec des textes soi-disant « *vides de sens* ». Cependant, n'est-il pas bon d'avoir parfois de la légèreté ? La musique ne doit pas être forcément douloureuse et profonde. Il est bon de respirer. La légèreté permet elle-aussi de faire des pauses, de souffler après une journée épuisante. Ce n'est pas de la faute de *Lolita*²⁶ mais bel et bien grâce à la pop et ses textes facilement mémorisables si nous crions tous ensemble en festival ou en boîte de nuit. Cette musique rassemble et fédère. En chœur, nous chantons les paroles du début à la fin. La pop, aussi commerciale qu'elle soit,

devient une hymne et rassemble toute une population, d'où son nom. Populaire n'est pas affligeant, bien au contraire. Il est la preuve vivante d'une osmose entre l'artiste et son public, ne faisant qu'un le temps d'une chanson. Fête et union, vive la pop.

23: Classement Radio, SNEP, consulté en novembre 2022,
<https://snepmusique.com/classement-radio/>

24: Enseigne de supermarché

25: Sébastien Tellier, musicien chanteur et acteur français,
citation reprise par: Yoann Bertrand, Tout le Monde est Graphiste,
p61, Strasbourg, HEAR (mémoire DNSEP), 2008

26: Alizée, Moi Lolita, Mylène Farmer/Laurent Boutonnat, (4'26),
album: Gourmandises, Polydor/Universal/Requiem Publishing, 2000

Chanson for
my Depressed
Love

♩: Pomme

Chanson For my Depressed Love

Claire Pommet

(3'09)

Les Failles Cachées (Halloween Version)

Sois Sage Music

2020

Décla' à la tristesse

Les chansons d'amour, de rupture, celles aux textes fleurs bleues mais qui nous tordent le cœur. Celles que nous écoutons en cachette par peur de dévoiler nos faiblesses, nous rendant si humains. Celles qui résonnent de nos tempes jusqu'à nos pleurs. Celles qui ne peuvent pas seulement se décrire avec l'encre de leur plume mais également avec les larmes sur nos joues.

Aux armes musiciens,
Formez vos belles chansons,
Pleurons, pleurons,
Aux sons si purs.

Certains les considèrent comme « *gnangnans* », « *mièvres* », « *cuculs la praline* ». D'autres y voient un oreiller. Un oreiller pour se reconforter. Un oreiller pour rêver.

Drapés mélodies,
Mélancolie chérie,
Nid accordé,
Que nos pleurs viennent nous bercer.

Le son de notre enceinte parfume l'atmosphère de notre chambre. En sécurité, nous osons tout écouter. En boîte de nuit, ce n'est pas le lieu pour écouter **BARBARA**. Là bas, nous avons besoin de danser, de sauter, de crier, de se secouer, de suer. Ici, nous avons besoin de calme et de penser. Nous n'avons pas forcément besoin de tout montrer après tout. L'intimité existe difficilement lorsque nous sommes en dehors de chez nous, de notre coquille.

Cela veut-il dire que ce genre musical est seulement solitaire ? Exposer ses faiblesses montre la force de les avoir trouvées et d'avoir réussi à les exposer aux autres jusqu'à les défendre sur scène. S'allonger sur la table et se pousser jusqu'au bloc opératoire. Être prêt à se faire taillader le cœur, sans savoir s'il va guérir ou s'aggraver.

Au moment de sortir son album *Les Failles*, **POMME** publie sur les réseaux sociaux : « *Je suis immensément fière de le sortir aujourd'hui. Je me sens vide aussi, parce que c'est comme livrer mes entrailles. Je dois laisser les 11 chansons sortir de ma cachette, pour vous les offrir. Je sais que vous en ferez le meilleur usage.*¹ » Pourquoi partager ainsi sa tristesse ? Sans parler de musique, le chercheur et professeur en neurosciences **HERVÉ PLATEL** introduit une doxa philosophique sur le non-intérêt de divulguer abusivement ses émotions. Il serait préférable de les cacher. La raison ? « *La dichotomie héritée de la philosophie entre le corps et l'esprit nous a longtemps martelé que l'émotion révèle de l'animalité, de la subjectivité et qu'elle ne représente pas le fonctionnement cognitif sophistiqué.*² » D'un point de vue philosophique, une partie des penseurs affirment que divulguer nos sentiments (tristes ou non) excessivement viendrait à perdre le contrôle de soi-même, quitte à disparaître.

1: Pomme sur son compte Instagram, lors de la sortie de son album *Les Failles*, 2019, <https://www.instagram.com/p/B4UTnJPCBET/>
2: Hervé Platel et Suzana Kubik, *L'émotion de la musique décryptée. D'où provient le frisson musical ?*, article, *Radio France*, 2016, consulté en 2022, <https://www.radiofrance.fr/francemusique/l-emotion-de-la-musique-decryptee-d-ou-provient-le-frisson-musical-3748968>

ALLISON M. TACKMAN et **SANJAY SRIVASTAVA**, dans la recherche et le professorat à l'université d'Oregon aux États-Unis, affirment le contraire. Dans leur essai, **ALLISON** et **SANJAY** questionnent les émotions et cette habitude de vouloir les cacher. « *Nous discutons des implications pour comprendre les conséquences sociales de régulation des émotions, en particulier comment au-delà de perturber les relations, la suppression peut empêcher certaines relations de se former.*³ » Cela voudrait-il dire que les personnes ayant tendance à cacher leurs émotions pourraient, au final, être moins bien vues par celles qui les entourent ? Exprimer serait une preuve de confiance. D'après le journaliste américain **JESSE SINGAL**, si nous nous focalisons sur l'étude portée par **ALLISON** et **SANJAY**, ne pas dévoiler nos sentiments publiquement révèle de nous-même une indifférence aux sentiments d'autrui. En restant stoïques, nous n'inspirons pas confiance, ne donnant nullement aux autres l'envie de se confier⁴.

3: Allison M. Tackman et Sanjay Srivastava, *Social Responses to Expressive Suppression: The Role of Personality Judgments*, *Journal of Personality and Social Psychology*, 2016, version pre-publication manuscript en PDF, partie: *Abstract*, p2, https://pages.uoregon.edu/sanjay/pubs/suppression_personality_judgments.pdf

4: Jesse Singal, *How Suppressing Your Emotions Might Make You Less Likable*, *New York Magazine*, 2015, <https://www.thecut.com/2015/08/suppressing-emotions-might-make-you-less-likable.html>

Perçu de prime abord comme un acte de faiblesse, le fait de dévoiler et d'assumer ses émotions serait finalement une capacité d'ouverture et de consolation pour nos proches. **HERVÉ PLATEL** revient sur ses propos cités précédemment en rattachant nos émotions à la musique. « *La musique est une activité culturelle qu'on retrouve dans toutes les sociétés humaines. C'est par sa capacité à faire vivre à tout le monde une expérience sociale facilement partageable. On se demande toujours si ce qu'il se passe dans la tête des autres, correspond à ce qu'il se passe dans la notre. Est-ce que ce que l'on ressent est la même chose que ce que ressentent les autres ? Là, avec la musique, on a la possibilité d'avoir une expérience sensorielle, individuelle, dont on peut penser que ce que l'on ressent n'est pas très éloigné de ce que ressent l'autre. Il y a une sorte de communauté, de proximité de ressenti.*⁵ » La musique mobilise plusieurs zones de notre cerveau pour favoriser un maximum de sensations. La musique, notamment triste, permet d'accentuer et de mettre des mots sur ce que nous ressentons. Elle est un stimulus intense. Partager nos émotions est un mécanisme important en société pour créer des liens. Reméorons-nous : deux semaines après le drame du 13 novembre 2015, des musiciens et des interprètes s'unissent le temps d'une mélodie. **CAMÉLIA JORDANA**, **MOLWEN LEROY**

et **YÆL WAÏÏ** reprennent ensemble *Quand on a que l'Amour*⁶ rendant hommage à toutes les victimes des attentats de Paris et de Saint-Denis. La chanson ne sauve peut-être pas mais elle rassemble, reconforte, soulage et recueille.

5: Échanges avec Hervé Platel, professeur en neurosciences et chercheur en neuropsychologie, neuroimagerie, mémoire, musique, neuroplasticité, *Musique, émotion, & neuroscience, Causa Mundi*, vidéo, (30'14), 2019, https://www.youtube.com/watch?v=WzBly_85xLc
6: Jacques Brel, *Quand on a que l'Amour*, Jacques Brel, (2'23), album: *Quand on a que l'Amour*, Philips, 1956

Le 10 octobre 2022, pour la journée de la santé mentale, @CHT.AÏÏ propose *Synthé Mental*, un court texte illustré de 10 slides en collaboration avec la radio *Nova* sous une publication *Instagram* où est questionné les bienfaits de la musique sur notre psyché de manière douce et naïve. « *Parfois la musique accompagne nos émotions. Parfois elle les apaise. Parfois, elle les inverse. Souvent, elle les provoque. Parce que je m'identifie à l'artiste. Du coup, je me sens moins seul.le [...] La musique, c'est la maison des émotions.* »⁸ La musique mélancolique nous fait donc nous sentir moins tristes car nous nous sentons moins isolés. Le terme « *maison* » est important. Une maison, c'est ce qui abrite un foyer. Un foyer, par définition, est un « *Lieu où habite, où vit une famille* », « *Domicile conjugal, familial* », « *Lieu servant d'abri à des personnes* »⁹. Dans la mémoire collective, la maison rassemble un groupe de personnes ayant, d'une manière ou d'une autre, des traits familiaux. La musique est thérapeutique. Réunissons-nous tous dans un gros « *cocon-maison* » pour nous rassurer. Nous ne sommes pas seuls. Cette maison prend différentes formes. Elle peut être le symbole de notre chambre. Une relation privilégiée avec l'artiste qui nous dévoile à cœur ouvert ses inquiétudes. Nous ouvrons les portes de notre maison à un inconnu qui, par le biais de sa musique, ne l'est plus. Un reconfort où nous nous sentons accompagnés dans un endroit où la solitude peut facilement se faire ressentir. La maison peut s'agrandir. Même si leur destination première n'est pas de se retrouver remixées sur des platines dans de grandes salles, ces musiques connaissent une réelle osmose lorsqu'elles sont partagées le temps d'un concert. Les gens se réunissent dans une « *safe place* ». L'intimité n'est pas impossible à vivre hors de chez nous. Elle se vit différemment.

7: Pseudo Instagram de l'artiste ayant pour habitude d'exprimer dans ses publications des courts textes accompagnés d'illustrations exprimant ses ressentis, ses angoisses, ses doutes et ses combats.

8: @cht.am, *Synthé Mental*, *Radio Nova*, sur Instagram, extrait, 2022, https://www.instagram.com/p/CjhUo_dKLUj/

9: Définitions de « foyer » selon le site internet CNRTL, consulté en 2022

Partager ses pensées, aussi sombres soient-elles, rassure et rassemble. L'artiste s'unit avec ceux qui l'écoutent. C'est ce que proposent l'auteur-compositeur-interprète français **FOË** et la musicienne-autrice-interprète **LOUANE** à travers des concepts similaires. Chacun propose à leur communauté de se livrer, de raconter leurs angoisses, leurs chagrins: ce qu'ils ont sur le cœur. En juin 2022, **FOË** sort

son EP *Mémo Amoureux* composé de trois titres dont deux sont tirés de témoignages reçus. Après un appel à témoin d'anecdotes mélo-amoureuses, deux ont été sélectionnées par l'artiste pour les mettre en texte et mélodie. Le premier, un amour tellement fort qu'il en devenait impossible de finir ensemble. Le deuxième, un amour déchaîné avec une personne indécise, qui, ne sachant faire aucun choix, finit par disparaître sans emporter avec lui les souvenirs qui ne cessent de tordre le cœur de sa moitié manquée.

« C'était si fort à deux
 Mais j'ai dû te dire adieu
 Un baiser échangé
 Une cigarette oubliée
 Le feu t'a emporté
 Mais ma flamme brûle toujours
 Dix ans passent où es tu passé
 Je ne veux plus être seul
 Dans cette ville, je t'ai cherché
 J'ai fouillé ciel et terre
 Mais il n'y a plus rien à faire¹⁰ »

LOUANE, en septembre 2022, propose *Tes Sentiments* sur l'application *TikTok*¹¹. Le concept : les utilisateurs, en un commentaire, confient un sentiment qui leur est propre (pouvant indirectement parler aux autres ou à l'artiste). Un commentaire sélectionné par **LOUANE** devient une chanson piano-voix qu'elle écrit elle-même en fonction de l'histoire. Des sujets variés : angoisse, rupture, décès, solitude. Une proximité qui la lie à sa communauté jusqu'au point de vouloir sortir dans l'urgence, en décembre 2022, son album *Sentiments*. Il se compose de dix titres, majoritairement mélancoliques au piano. Cinq reprennent le concept *TikTok* avec les confessions de ses abonnés et les cinq autres sont ses propres sentiments. Ce processus place l'artiste au même niveau que son public. Un album qui relie les émotions de **LOUANE**, accompagnée seulement de quelques instruments à corde et d'une post-production épurée, avec ceux qui l'écoutent. Une proximité qui met tout le monde à nu. La recherche d'une véracité, d'entailles sans artifice. Il est peut-être là, l'intérêt des musiques mélancoliques.

¹⁰ : Foé, *Mes mots amoureux #2*, Foé, EP : *Mémo Amoureux*,

Tôt Ou Tard, 2022

¹¹ : Louane, *Tes Sentiments*, liste de lecture de plusieurs vidéos

TikTok, 2022, <https://vm.tiktok.com/ZMF69hPQE/>

Nous retrouvons ce processus dans l'album *Les Failles* évoqué auparavant. Cet album a été écrit dans la douleur, après une rupture amoureuse. Tous les pleurs et les cris de l'artiste deviennent des mots et des mélodies. « Le thème global c'est s'accepter avec ses failles. Les failles, c'est ne pas se sentir bien dans sa peau, imaginer que les gens nous jugent en permanence, se dire qu'on est moins bien que

← TES SENTIMENTS 🔹 🔹 🔹

Tes sentiments

Répondre au commentaire de Xuurv

Je suis morte d'angoisse jusqu'à ne plus pouvoir respirer et ça fait 8 ans que je me bat pour arrêter ça mais l'anxiété prends la force sur moi

Green Screen Video

Louane (Taylor's version) · 10-14

Épisode 1 Réponse à @Xuurv 🙌💖💖💖💖💖💖 J'espère que ça va vous plaire

Masquer

Voir la traduction

original - watchoutforthe

Liste de lecture · TES SENTIMENTS 🔹 🔹 🔹

2296

100

170

28

← TES SENTIMENTS 🔹 🔹 🔹

Tes sentiments

Répondre au commentaire de Océane

J'ai vécu une relation passionnelle de 3 ans et demi et il y a 3 jours il m'a quitté car il a perdu la flamme. Depuis je me sens vide, j'ai mal (1)

Louane (Taylor's version) · 09-20

Épisode 2 | Réponse à @Océane

Ohlalaaa ce sentiment là m'a trop touchée! Et du coup au lieu de vous mettre le début, je vous met la fin de la chanson 💖

Masquer

Voir la traduction

Taylor's version) son

Liste de lecture · TES SENTIMENTS 🔹 🔹 🔹

22.6K

286

1095

95

← TES SEN

TES SEN

Répondre au commentaire de Jade

Depuis que mon père est mort, j'ai l'impression de devoir tout combler, autour de moi et en moi. Je crois que je cherche ma place

Louane (Taylor's version)

Épisode 3

je me suis projetée j'avou

Voir la traduction

original - watchoutforthe

Liste de lecture · TES SE

Ajouter un commentaire...

Ajouter un commentaire...

Ajouter un commentaire...

← TES SENTIMENTS 🔹 🔹 🔹

TES SENTIMENTS

Répondre au commentaire de a7b53031889

Un amour qui débute par la haine, que personne pensais possible. Un amour qui se bas et fini par prendre place, et par se transformer en « véritable »

Tache de Rousseur

Louane (Taylor's version) · 09-07

Épisode 6 Réponse à @a7b53031889 TES SENTIMENTS

C'est le numéro deux et celui là j'ai trouvé l'histoire trop mignonne 🥰💖

Masquer

Voir la traduction

original - watchoutforthe

Liste de lecture · TES SENTIMENTS 🔹 🔹 🔹

162

150

22

← TES SENTIMENTS 🔹 🔹 🔹

TES SENTIMENTS

Répondre au commentaire de Romain C.

J'ai perdu mon ex petite amie en août 2015... Difficile à vivre mais tes musiques m'ont beaucoup aidé! Puis je t'ai vu près de 25 fois en concert 📖

Maquillage

Louane (Taylor's version) · 09-06

Épisode 7 Réponse à @Romain C. TES SENTIMENTS 💖

TW: Décès. C'est le premier "T'es sentiments" c'est pas le plus facile mais j'espère que ça vous plait. J'y ai mis tout mon coeur. J'espère n'avoir pas trop dénaturé ton histoire 💖

Masquer

Voir la traduction

original - watchoutfor

Liste de lecture · TES SENTIMENTS 🔹 🔹 🔹

57

610

1900

187

← MES SEN

MES SEN

Louane (Taylor's version)

Épisode 1

Est-ce que je l'album?

Voir la traduction

original - watchoutfor

Liste de lecture · TES SEN

Ajouter un commentaire...

Ajouter un commentaire...

Ajouter un commentaire...

TES SENTIMENTS

TES SENTIMENTS

21.7K

531

2803

09-15

224

Masquer

Voir la traduction

original - watchoutfort

TES SENTIMENTS

Tes sentiments

Repondre au commentaire de Pauline coco

Coucou, ma rencontre avec mon évidence, après un divorce plus que difficile, et j'aimerais le demander en mariage en chanson...la tienne peut être 🥰

11.9K

319

912

190

Louane (Taylor's version) · 09-15

Épisode 4 | Réponse à @Pauline coco

🥰 je veux être invitée au mariage par contre 🥰🥰🥰🥰

Masquer

Voir la traduction

original - watchoutfort

Liste de lecture · TES SENTIMENTS

TES SENTIMENTS

TES SENTIMENTS

Repondre au commentaire de Sydney

Une fille qui a toujours été mal accompagnée fini seule mais apprendre à aimer ce qui l'entoure et devient la meilleure version d'elle

3849

112

263

20

Louane (Taylor's version) · 09-15

Épisode 5 | Réponse à @ Sydney

Masquer

Voir la traduction

original - watchoutfort

Liste de lecture · TES SENTIMENTS

TES SENTIMENTS

38.1K

1953

2554

met sur

Masquer

Voir la traduction

original - Louane Secret - L

MES SENTIMENTS

Ajouter un commentaire...

TBC

PLAY ▶

VHS

Louane (Taylor's version) · 10-03

Épisode 2 | J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer 🥰💧 SECRET DISPO PARTOUT, je vous ai mis le son juste en dessous j'ai hâte de vous voir dessus 🥰🥰

Masquer

Voir la traduction

original - Louane Secret - L

louane

Louane (Taylor's version) · 12-09

Ouhouhouuuuuuh l'album est sorti!!! 🥰🥰 #tiktokmusic

1836

25

55

5

les autres dans tous les domaines, se trouver moche. Ce sont tous ces trucs du quotidien qui sont, je pense, communs à beaucoup de gens de cette planète. Mes failles à moi c'est ça. C'est de la non-confiance en soi, et même, de la haine de soi. C'est essayer d'accepter ça et d'accepter le fait qu'elles seront toujours là et que j'ai beau travailler et faire des thérapies et essayer d'aller mieux et de les contrer : il y en aura d'autres. On en a tous et je trouve que c'est cool d'en avoir conscience parce que ça permet de les apprivoiser.¹² » Quoi de plus humain que l'imperfection ? « *Oubliez vos offrandes parfaites. Il y a une fissure en toute chose. C'est ainsi qu'entre la lumière.¹³ »* Cette variété triste, la plus intime qu'elle soit, veut, en ouvrant ses fissures, être entendue par le plus grand nombre. Un « *monsieur tout le monde* »¹⁴ c'est chaque personne en contact avec une création. Quelqu'un n'ayant pas forcément besoin d'avoir de connaissance dans le domaine pour être touché.

12: Propos de Pomme, repris dans le film de Hugo Pillard, *Pomme-les failles* (Documentaire), vidéo, (12'51), 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=SnxWwpg2D04>

13: Léonard Cohen, *Anthem* (traduction), Léonard Cohen, (5'59), album: *The Future*, 1992, *Columbia Records*

14: Véronique Vienne, *Graphisme d'aujourd'hui, patrimoine de demain?*, article *CNAP*, 2021, consulté en 2022, <https://www.cnap.fr/graphisme-daujourd'hui-patrimoine-de-demain>

En dévoilant un cheminement, nous acceptons qu'il puisse être requestionné. Il part d'un point zéro et ne cherche qu'à s'améliorer. N'ayons plus peur de montrer nos failles. L'écriture de ce mémoire, ma pratique en design graphique ainsi que mon écoute vitale de la musique viennent à dévoiler des entailles qui peuvent se cicatriser autrement qu'en les cachant.

Tout est
Gore

♫: Lous And The Yakuza
Tout est Gore
Marie-Pierre Kakoma / Pablo Diaz-Reixa
(3'00)
Gore
Columbia Records
2020
Décla' au rap

Fin 2022, les chiffres français dévoilent l'album le plus vendu cette année. Environ 600 000 exemplaires¹ pour *Civilisation*². En seulement trois jours, déjà 94 000 exemplaires vendus pour le troisième album solo d'**ORELSAN**. 50 000 albums étaient pré-commandés³ avant la sortie officielle de *Civilisation*. 50 000 équivaut à une certification *SNED* disque d'or. L'album n'est pas encore né qu'il remporte déjà des prix. Ces chiffres sont, en plus de la proposition musicale d'**ORELSAN**, l'effet du travail visuel de l'album. Il est pensé par **RAEGULAR**, graphiste français, notamment connu pour ses nombreux exploits graphiques concernant la conception de pochettes de rap⁴. Si nous comptons l'album avec sa réédition, **RAEGULAR** s'attarde sur l'objet physique et travaille sur une vingtaine de CD différents pour un seul projet. Un CD, parmi ces vingt, est glissé et caché dans la pochette. Le même album *Civilisation* se diffère en une vingtaine de versions physiques différentes. C'est lors de l'achat, en déballant la pochette, que nous découvrons quel CD (parmi toutes les versions) nous avons obtenu. L'objet est ici revalorisé. Un concept qui nous donne envie de redécouvrir l'objet physique en temps que collection, jusqu'à en posséder plusieurs exemplaires. Comme la pop, le rap s'attarde sur l'objet qu'il présente.

1: Louise Wessbecher, Orelsan sur Amazon Prime: la partie 2 du docu aurait pu s'appeler "Fais jamais écouter ça à personne", article, *Huffpost*, 2022, https://www.huffingtonpost.fr/culture/article/orelsan-sur-amazon-prime-la-partie-2-du-docu-aurait-pu-s-appeler-fais-jamais-ecouter-ca-a-personne_208894.html

2: Orelsan, album: *Civilisation*, (15 titres-0'57'43), 3e Bureau/Wagnam Music, 2021

3: Eric Bureau, 138 929 ventes en une semaine: avec Civilisation, Orelsan bat tous les records et devance largement Adele, article, *Le Parisien*, 2021, consulté en 2022, <https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/musique/138-929-ventes-en-une-semaine-avec-civilisation-orelsan-bat-tous-les-records-26-11-2021-V3FMCY27JVFZL-DO0WV3AEXLOAE.php>

4: Ces dernières années, en plus de sa collaboration avec Orelsan, nous pouvons retrouver le travail de Rægular sur de nombreuses pochettes: Nekfeu, Lomपाल, Disiz, Alpha Wann, etc.

En terme de démarrage français, le rappeur bat toute concurrence: **ADELE**, **EN SHERRAN**, **ABBA**. La semaine de sa sortie, neuf de ses titres se classent directement dans le top 10 des sons les plus streamés⁵: *L'Odore de l'Essence*, *La Quête*, *Du Peuple*, *Shonen*, *Joue Meilleure*, *Seul Avec du Monde Autour*, *Casseuses Flowbees Infinity*, *Rêve Mieux*, *Baise le Monde*. Les prix artistiques ne cessent d'éclorre: *Victoires de la Musique* dans les catégories 2022 « Artiste Masculin », « Chanson Originale », « Création Audiovisuelle » et « Album de l'Année ». **ORELSAN** n'est pas une exception. Le rap prend une place considérable dans le domaine musical. Sur le premier semestre 2022, le *SNED* dévoile les classements des albums, des streamings, des titres les plus écoutés. Niveau albums, neuf de rap font partie du top 20. Niveau streamings, l'auteur-compositeur et rappeur français **MINHO** occupe les deux premières places du podium. Il est suivi par **ÇIMAL**, **GAZO**, **JAMSO**, **MAPS** et **ORELSAN**.

5: Magali Rangin, Orelsan squatte le top 10 des singles, avec neuf titres de son album "Civilisation", article, *BFMTV*, 2021, <https://www.bfmtv.com/people/musique/orel-san-squatte-le-top-10-des-single->

Encore aujourd'hui, même si ce genre musical (aussi vaste soit-il) domine les charts, beaucoup de clichés persistent. Généralement diabolisé, les moins informés l'associent aux termes « *voyou* », « *décadence* », « *vulgarité* ». Est-ce que le rap doit être attaché à ces mots peu flatteurs ? Le sociologue, historien, militant pour les droits civiques et écrivain américain **W. E. B. DU BOIS** déclare : « *C'est la musique d'un peuple malheureux, celle des enfants de la désillusion ; elle parle de mort et de souffrance, du désir secret d'un monde plus vrai, d'errances confuses et de chemins dérobés.*⁷ » Si le rap est plus sujet à la mauvaise critique, à la presque censure et s'il est peu diffusé en radio (hormis les stations exclusivement destinées à ce registre comme *Skyrock*), c'est parce qu'il donne la parole aux délaissés, aux victimes d'inégalités. Il met en lumière des problèmes sociétaux. Pour les faire taire, il est facile de trouver n'importe quel prétexte pour réduire leur cri de rage à de la violence injustifiée.

7: W.E.B Dubois, *Les âmes du Peuple Noir*, Paris, *La Découverte*, 1993, phrase citée par: Jesse McCarthy, *Trap: Rap, Drogue, Argent, Survie*, chapitre 4: *Notes sur la Trap*, p87, Paris, *Audimat & Divergences*, 2021

Le rap ne se veut pas sauvage en vain. Il est la bande son d'un sujet social qui peine à être entendu. Un porte parole du gore rempli de convictions.

Wida Loca,
Pas d'autres choix,
Que de hurler à l'aide,
Dans cette vie de merde!

La trap est un sous genre du rap dont les textes ont comme sujet principal le trafic de drogue. Le rappeur **MISKA** décrit le trappeur comme un touche à tout. Il ne fait pas que raconter ce qu'il voit, mais également ce qu'il vit « *Ce rappeur, il est à la fois bicraveur et braqueur. Lui c'est un trappeur.*⁸ » Le journaliste musical américain **BELEF SANNEH** lui donne la définition suivante : « *Trap est un nom (un lieu où on vend de la drogue), un verbe (vendre de la drogue), et, parfois, un sous-genre. Des gars peu souriants, qui rappent à la première personne à propos du trafic de drogue.*⁹ » Via ses paroles et ses instrumentalisation lourdes, la trap provoque une vibration propre à elle, racontant ses histoires pas forcément lisses. Issue des États-Unis du Sud, elle témoigne de la situation personnelles des interprètes. « *Parfois, je n'arrive vraiment pas à croire que cette merde soit arrivée. Qui aurait cru que je deviendrai rappeur ? J'ai failli perdre la vie quand je faisais du rap. Fais de l'argent ton calmant.*¹⁰ » Cette citation du rappeur britannique **21 SAVAGE** dans son titre *Numb* met en avant plusieurs notions centrales qu'a une partie du rap : la détresse, les médicaments et l'argent. Que ce soit dans les effets sonores¹¹ ou les paroles, la drogue

14:20

29%

← Publications

 raegular

2/2

raegular 🌍 la mort du disque 🌍
Voir les 149 commentaires

14:20

49% 29%

Publications

raegular

raegular 🌍 la mort du disque 🌍

Voir les 149 commentaires

est extrêmement présente dans leurs titres. Le rappeur américain **SCHOOLBOY Q** avoue, lors d'une interview, sa dépendance à la drogue: « *Ce n'est pas de la faute de la Lean (cocktail pharmaceutique très puissant uniquement vendu sous ordonnance). On est des rappeurs, on n'a pas le temps de dormir. Les gens ne comprennent pas.*¹² » Les paroles sur la drogue ne leur sont pas venues pour paraître crédibles ou plus « *gangster* ». Il s'agit d'un compte rendu de leur propre consommation. Une relation néfaste et dépendante.

8: Niska face aux questions de sa première interview | Hier encore (2015-2019), vidéo, (16'01), Yard, 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=8V-j98Gzb60>

9: Michael Schmelling, Kelefa Sanneh, Will Welch, Atlanta: Hip-Hop and the South, San Francisco, Chronicle Books, 2010

10: 21 Savage, Numb, Shéyaa Bin Abraham-Joseph / Leland Wayne, (4'25), album: Issa Album, Slaughter Gang Entertainment, 2017

11: Future, Thought It Was a Drought, Nayvadius / Wilburn / Allen Ritter / Leland Wayne, (4'25), Album: Dirty Sprite 2, 2015, Sony Music Entertainment. Dès les premières secondes du morceau, nous entendons Future secouer une boisson puis la boire.

Il s'agit de la Lean (autrement appelée "Purple Drank"): cocktail pharmaceutique très puissant, une concoction comportant du sirop ou des comprimés codéinés à visée psychotrope. Sous risque de dépendance, la Lean est uniquement vendu sous ordonnance.

12: Schoolboy Q, Schoolboy Q On His Lean Usage "My Music Sucks Right Now", vidéo, (11'56), Hot 97, 2014, <https://www.youtube.com/watch?v=xOchrMgzjA>

13: Résidence centrée sur l'écriture et les œuvres d'artistes noirs

14: Kemi Adeyemi, Trap: Rap, Drogue, Argent, Survie, chapitre 1: Sombrer droit: la Vie des Personnes Noires à l'Intersection du Hip-Hop et de l'Industrie Pharmaceutique, Paris, Audimat & Divergences, 2021

KEMI ADEYEMI est professeure à l'Université de Washington. Elle travaille sur le genre, les femmes et la sexualité tout en étant directrice du *Black Embodiments Studio*¹³. Elle explique¹⁴ que ce rapport toxique serait dû à la non-considération des personnes noires, notamment au États-Unis. Ces médicaments forts et les drogues deviennent un symbole de position sociale: être constamment énergétiques et productifs sous substances afin de tenir éveillés face à la pression sociale qui leur demande un travail acharné pour une éventuelle réussite. Gagner sa vie en la perdant à petit feu. Le fameux rêve américain (idée selon laquelle n'importe qui, par son travail, son courage et sa détermination, peut devenir prospère). Certes, cette drogue présente des risques pour la santé mais leur texte n'en est pas une incitation. Il devient un manifeste de ce réflexe de survie. Subissant des violences de plus en plus visibles, le rap se met à nu, comme peuvent le faire, à leur façon, les mélancolies de la partie précédente.

13: Résidence centrée sur l'écriture et les œuvres d'artistes noirs

14: Kemi Adeyemi, Trap: Rap, Drogue, Argent, Survie, chapitre 1:

Sombrer droit: la Vie des Personnes Noires à l'Intersection du Hip-Hop et de l'Industrie Pharmaceutique, Paris, Audimat & Divergences, 2021

Cette souffrance est toujours d'actualité. Succès en 2020, l'autrice-compositrice-interprète belge, congolaise et rwandaise **LOUS AND THE YAKUZA** sortait son premier album *Gore*. Elle témoigne de ce qu'elle a subi en tant que femme noire à la rue. Rien qu'avec le nom de l'album, nous comprenons qu'ici aussi, les mots sont crus et féroces. Le gore est un sous-genre cinématographique de l'horreur caractérisé par des scènes sanglantes et explicites pour susciter de la peur et du dégoût. Cela devient tellement dur qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Nous avons le récit d'une combattante contre l'atrocité de la rue.

« S'ai crié, j'ai pleuré, j'ai appelé à l'aide
 S'ai cherché mais il n'y a pas de remède
 Une vie de merde, c'est juste une vie de merde
 Mais t'inquiète pas, depuis gore, j'ai découvert
 Non, j'veux faire mes billets et aller de l'avant
 Samais roupiller, faut juste faire de l'argent
 S'vais faire mes billets et aller de l'avant
 Samais roupiller, faut juste faire de l'argent
 S'ai des frères et sœurs dans la hess
 Faut percer, quitter la tess
 Pas d'carte, payer en espèces
 Prendre le game à toute vitesse¹⁵ »

Entre humiliations, viols ou tout autre traumatisme inhumain, **LOUS AND THE YAKUZA** se confie sur l'atrocité de son vécu. « *Parfois entre choisir ce que tu vas manger et te protéger, c'est une perte de dignité qui est énorme. Le fait d'être une femme noire n'a absolument pas aidé parce que t'es encore plus dégradée. Déjà qu'on l'est dans une vie dite "normale", quand on est à la rue, c'est abominable. Les remarques qu'on reçoit. On m'a déjà craché dessus alors que je dormais et ça c'est atroce. Cet album porte bien son nom.*¹⁶ »

15: Lous and the Yakuza, *Dans la Hess*, Marie-Pierra Kakoma / Baloji / Mems / Pablo Diaz-Reixa / Ponko, (2'49), album: *Gore*, 2020, Columbia Records

16: Lous and the Yakuza: vivre à la rue quand on est une Femme, vidéo, (5'17), Brut, 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=JfvUBJU4HYU>

En parallèle, au vu de l'atrocité de ces témoignages où il devient difficile de digérer toutes ces horreurs, nous en venons à nous demander si, à force, certains ne jouent pas un rôle. Certains ne mettraient-ils pas en scène des conflits, des violences, des consommations illicites exprès pour attiser les projecteurs de la mauvaise manière ? Cela viendrait, par conséquence, discréditer les vrais témoignages telles que les confidences citées à l'instant par la rappeuse belge ? Existe-t-il une théâtralisation de la misère dans certaines bandes sons ? **FORREST STUART**, professeur de sociologie et directeur d'un laboratoire d'ethnographie à Stanford, éclaire ce questionnement dans le livre collaboratif *Teap: Rap, Deague, Agents, Suévie*. « *J'ai découvert qu'une vaste majorité des crimes violents dont se vantaient les drillers était grossièrement exagérée sinon totalement inventée.*¹⁷ » Le drill est un sous-genre rythmé par des couplets chargés de menaces et de conflits entre gangs. Ayant vécu plusieurs temps à South Side (partie sud de Chicago), l'auteur a été à la rencontre de différents rappeurs. Il a pu se rendre compte, qu'en effet, cette violence peut faire partie d'un fond de commerce. Il prend l'exemple de sa rencontre avec le rappeur **WJ**, jeune homme expliquant dans ses sons qu'il est capable d'en venir aux armes pour se débarrasser de ses ennemis. La vérité n'est pas si terrifiante. Ce n'est qu'un jeu. **WJ** n'a jamais été mêlé aux actes violents dont il

se vente. Il n'a même sûrement jamais posé ses doigts sur la gâchette. Un scénario impressionnant pour faire monter la température. La tension vibre au rythme des « *beats* ». Une expression anglaise soutient « *If it bleeds it leads* » : s'il y a du sang, ça fait succès.

17: Forrest Stuart, *Trap: Rap, Drogue, Argent, Survie*, chapitre 6: Rester vrai, *Authenticité et Stratégies de Promotion en ligne dans la Scène Drill de Chicago*, p135, Paris, *Audimat & Divergences*, 2021

FORREST STUART donne un exemple dépravé avec **CAPO**. Le succès du rappeur chicagoin naît lorsque lui-même meurt, abattu et filmé par une bande rivale. Involontairement, ce drame fait le succès de *Forced to Shooting*¹⁸, son dernier morceau. Ce succès post-mortem démontre le fait que les gens sont à la recherche de drame. « *Le bonheur est privé, le malheur est public.*¹⁹ »

18: Capo, *Forced to Shooting*, Capo, (3'25), 2013, album: *Swag School*, *Capo Glo*, 2017,

19: Ben Mazué, *Des Nouvelles*, Ben Mazué/Guillaume Poncelet, (3'41), album: *Paradis (rédition)*, *Columbia Records*, 2020

Madame drame,
Audience violence,
Coup de poing sous audimat,
Célébrité immédiate,
Qu'importe la classe sociale,
On a tous la dalle.

Flingue à terre, main en l'air, s'il existe trop de mises en scène dramatiques, cela ne peut-t-il pas décrédibiliser la vraie intention des rappeurs ? Victime d'une réalité déjà violente, est-il nécessaire d'en rajouter ? Pourquoi exagérer ? Le manque de sincérité ne va-t-il pas, à force, ennuyer le public ? « *Cash* » « *clash* » « *fake* », cette caricature n'est-elle pas signe de vulgarité ? Avant de se focaliser autour du mot « *vulgaire* », il est important de noter que, malgré les conflits cités dans cette partie, le rap a une attache particulière au partage et au groupe. Pour revenir sur les propos de **LOUS AND THE YAKUZA** durant son interview, elle prône le soutien qu'elle a pu avoir des autres en étant dans la misère. C'est l'entraide qui l'a sauvée. Cette complicité prend la forme de leurs nombreuses collaborations, que ce soit le temps d'un titre ou d'une mixtape entière²⁰. Nous pouvons citer *Double or Nothing*, sortie par **BIG SEAN** et **METRO BOOMIN** qui, sur 10 titres, invitent plusieurs rappeurs US à y poser leur « *flow* ». Récemment, côté français, *Raplume* est un site internet publiant l'actualité du rap francophone. Le 21 octobre dernier, *Raplume* sort sa deuxième mixtape *Le Soleil se Lève à l'Ouest* regroupant différents artistes où chacun propose un son. Nous y retrouvons **BIAS**, **KERCHAK**, **FLIK&140**, **GREEN MONTANA**, **AA UZI**, **B.B. JACQUES** ou **ZAMDANS**. Ils n'hésitent pas à inviter **POMME** à clôturer l'album. Preuve de générosité et d'ouverture, loin de l'animosité exposée ordinairement.

20: Compilation de chansons. Un album suit une ligne directrice très précise, contrairement à une mixtape étant plus souple dans ses choix.

Pour revenir sur le vulgaire, **BERTRAND BUFFOND**, auteur français, questionne les notions qui se cachent derrière ce terme dans son essai *Vulgarité et Modernité*. Ce dernier s'emploie pour désigner quelque chose de pénible. Il heurte, offusque, choque, dérange, démange. Il va à l'encontre des règles du savoir-vivre²¹. La romancière, épistolière et philosophe genevoise et française **MADAME DE STAËL**, proclamée inventrice du mot « vulgaire », explique qu'il « n'existait pas encore assez de termes pour proscrire à jamais toutes les formes qui supposent peu d'élégance dans les images et peu de délicatesse dans l'expression.²² » Être délicat révèle de la précision et de la retenue. Exécuter les choses de la meilleure façon possible. Le vulgaire refuse cette délicatesse, cette maîtrise de la bonne apparence. Le rap prend une posture brusque, outrageuse, notamment lorsque nous nous retrouvons noyés par la luxure *Sold Out Dates*²³ : son duo des rappeurs américains **LIL BABY** et **GUNNA**. Des liasses de billets, des chaînes, des diamants et des voitures de luxe envahissent le clip sans discrétion. Au niveau du texte, une énumération de marques : *Vince, Cartier, Benz, Hermes, Off White, Givenchy, Gucci*, etc. Cette longue liste signe de richesse n'est-elle pas contradictoire avec les informations données dans les pages précédentes ? Cette exagération d'argent est-elle hypocrite ? Renie-t-elle tout le reste ? Ne réduisons pas ces valeurs matérialistes à un simple fétichisme de la marchandise. Le théoricien en critique noire et journaliste **NICHOLAS VILA BYERS** explique cette manie avec un sous-genre du rap bien particulier : le drip. « *Drip* » se traduit par le mot « goutte ». Ils dépensent de manière irréfléchie, voire suicidaire. Pourquoi ne pas se venter de dégoûler d'argent et de succès ? Pourquoi se restreindre ? Cela fait justement écho aux propos antérieurs en symbolisant une forte réussite de leur exploits en tant que personnes ayant connues la misère, la drogue et le trafic.

21: D'après : Bertrand Buffond, *Vulgarité et Modernité*, Introduction + chapitre 1: *Enquête sur les usages du terme*, Paris, Gallimard, 2019

22: Madame de Staël, *Œuvres complètes*, partie: *De la Littérature*, p197, Paris, Didot, 1871

23: Lil Baby et Gunna, *Sold Out Dates*, Wheezy / Ghetto Guitar, single, (2'44), 2018

Ce ton à première vue assimilé à de l'insolence ou de l'incohérence est tout simplement une forme d'affirmation de soi ou, d'un autre point de vue, d'auto-destruction (en dépensant directement ce qui a été gagné).

Épurer, épurer,

Interdiction de déborder.

La maîtrise de soi prend tout le monopole,

Pourquoi cette injonction du contrôle ?

Il est temps d'abandonner toutes ces leçons,

Débordons ! Sautons ! Crions !

Soyons la tâche d'encre de trop. Celle qui bave, qui coule et qui prend de la place. Trop de place. Pourquoi s'abstenir ?

HA! GEH! BE!

9.10.
BIS
20.10.

MEISTER

SCHÜLER

ERÖFFNUNG

AUSSTELLUNG

8.10.

19 UHR

2012

HA! GEH! BE! SPECIAL

SKY!

DIENSTAG
BIS
FREITAG

14 BIS 18 UHR

UND
SAMSTAG

10 BIS 15 UHR

WOM!
SUGAR DEN
MOODIE
DURCH-
GESCHWISSE!

HOCHSCHULE

FÜR GRAFIK UND

BUCHKUNST

LEIPZIG

WÄCHTERSTR. 11

04107

LEIPZIG

WWW.HGB-LEIPZIG.DE

Urbane Künste Ruhr

Peggy Buth: Vom Nutzen der Angst – The Politics of Selection

Ausstellung
11.8. – 23.9.

Ehemalige Kirche St. Barbara
Duisburg-Rheinhausen
Klausstraße 1 47226 Duisburg
Öffnungszeiten Di-So 12-20 Uhr
Eintritt frei
www.urbanekuensteruhr.de

Zukunft Kunst Monat Lissit

Demonstrationsräume
Interventionen von Céline Con Ka Kin
2.3. – 2.6.19

Albertinum Dresden

Ruhr Ding: Territorien

Eine Ausstellung im öffentlichen Raum in Bochum, Dortmund, Essen und Oberhausen

4.5. – 30.6.19

Urbane Künste Ruhr

Urbane Ton Col

Mix
23.8. – 29.9.19

Multimedia Installation
Misc Koke

www.urbanekuensteruhr.de

Applaudissons tous les billets lâchés par ces mains diamantées. *More is More* est une édition catalogue regroupant les travaux de plusieurs graphistes vibrant, eux aussi, sur cette envie non-conformiste de ne plus se retenir. Le design minimaliste se veut intemporel. Ayant des blancs pour respirer, et refusant les éléments dits « *non-nécessaires* », cette pratique se veut parfaite et essentielle. A contrario, ces derniers temps, nous voyons qu'un autre parti pris prend de la place. Au lieu de se réduire à l'essentiel, ces créatifs s'expriment de manière « *plus grandes, plus audacieuse et plus lumineuse.*²⁴ » En mélangeant toutes les informations, quelles soient informelles, typographiques, picturales, colorimétriques et tout ce qui peut exister, le *More is More* s'affirme et se vante d'une toute nouvelle manière, sans se cacher, bien au contraire. Trop en faire ne veut pas dire vouloir montrer plus qu'autrui, mais ne pas s'empêcher d'être. « *Faites ce que vous voulez, ne suivez pas les tendances et écoutez-vous toujours*²⁵ », « *Je pense que nous réfléchissons souvent trop lorsque nous concevons. Nous passons notre temps à nous soucier des grilles et des règles sans nous permettre d'être simplement libres et de faire un travail audacieux et fou.*²⁶ »

24: Victor Cheung, *More is More, Designing Bigger Bigger Bolder Brighter*, résumé, Hong Kong, *Viction:ary*, 2021

25: Citation d'Elya Akateva, Victor Cheung, *More is More, Designing Bigger Bigger Bolder Brighter*, p5, Hong Kong, *Viction:ary*, 2021

26: Citation de Kris Andrew Small, Victor Cheung, *More is More, Designing Bigger Bigger Bolder Brighter*, p5, Hong Kong, *Viction:ary*, 2021

Est-ce que s'affirmer outrageusement est forcément vulgaire ? La limite entre le « *bling bling* » et la vulgarité est fine. En retrouvons-nous seulement que dans le rap ? La chroniqueuse et journaliste de mode française ALICE PFEIFFER y consacre un chapitre d'une quinzaine de pages dans son ouvrage *Le Goût du Moché*. Elle documente son évolution stylistique lors de son adolescence à travers les influences des années 2000. Tout d'abord couverte par des pulls à col roulé, tricots et velours amples, l'autrice s'est vue soudainement changer de look en optant pour un style moins couvrant. Haut moulant en acrylique, crop top raccourci au ciseaux, piercing, jean stretch taille basse et culotte *Playboy*. « *Je ne me suis jamais sentie aussi puissante qu'en abordant les interdits de mon enfance (tout aussi sexistes, faisant de la femme un corps à cacher).*²⁷ » Outre le fait de juger ou non si cette tenue dite « *tendance* » est dirigée par une sexualisation ou une appropriation du corps féminin, cette qualification du vulgaire devient l'envie de s'assumer en brisant soudainement l'image que les gens ont de nous. Le vulgaire, c'est l'absence de transition. Nous la retrouvons du côté des stars populaires comme MILEY CYRUS à la sortie du clip vidéo *Weeking Ball*²⁸, réalisé par le photographe de mode américain TERRY RICHARDSON connu pour de nombreux clichés osés aux caractères sexualisés.

Cheveux rasés et bottes à talons, l'ancienne interprète d'**HANNAH MONTANA**²⁹ se balance sur un boulet de démolition et y lèche la chaîne. Nous sommes loin de son profil sage et lisse *Disney* que nous avons en tête. Ce retour dans un tout autre registre surprend et choque. Ce ne sont pas forcément les codes esthétiques qui définissent ce qui est ou non vulgaire. Les strings, les strass, les lapins, le moulant ne sont finalement qu'un détail. Le vulgaire doit être vu comme une performance. Il provoque par son aptitude à changer brutalement d'attitude et d'assurance. Dans le milieu du rap, les artistes ont cette aisance à assumer à fois la misère et la fortune. Et c'est ce mélange de propos qui nous déstabilise et certains sont prêts à réduire cette prouesse à de la vulgarité.

27: Alice Pfeiffer, *Le Goût du Moche*, chapitre 4: *Vulgaire!*, p100, Paris, Flammarion, 2021

28: Miley Cyrus, *Wrecking Ball*, Lukasz Gottwald/Maureen Mozella McDonald/Stephan Moccio, Sacha Skarbek/Henry Walter/David Kim, (3'41), album: *Bangerz*, RCA Records, 2013

29: Série télévisée américaine diffusée sur Disney Channel. "Miley Stewart, lycéenne le jour est la pop star Hannah Montana le soir. Elle cache sa véritable identité au public avec une perruque afin de pouvoir passer du temps avec ses amis sans être prise pour cible par les paparazzis", de 2006 à 2011

Son vocabulaire est, lui aussi, tellement riche qu'il permet au rap de ne pas s'ennuyer. Pour un même sujet, il creuse, cherche, invente dans la langue française pour y faire naître un vocabulaire extrêmement riche. « *La thune, le fric, le biff, le cash, les lovés, la caillasse, les briques, le beurre, la maille, le caramel, la moula (moulaga), le khalis, le seill-o, le pèze, les finances, les 100 000 balles.*²⁹ » La complexité de la langue dans le rap prouve bien une diversité rendant le registre tout sauf redondant lorsque nous nous y penchons un peu. La délicatesse des mots se joue aussi par la métaphore. Prenons le rappeur américain **GUCCI MANE** avec son titre *My Kitchen*. « *Beaucoup de travail dans ma cuisine [...] Grande quantité de haricots, feuilles de chou vert, vendre beaucoup de choses [...] Mettez les livres à la poubelle, à GUCCI de faire la vaisselle.*³⁰ » Évidemment qu'il ne s'agit pas naïvement d'une recette mais bel et bien d'un trafic de drogue et d'argent sale.

29: Jesse Mc Carthy, *Trap: Rap, Drogue, Argent, Survie*, chapitre 4: *Notes sur la Trap*, p89, Paris, Audimat & Divergences, 2021

30: Gucci Mane, *My Kitchen*, Fatboi/Gucci Mane, (3'42), album: *No Pad, No Pencil*, RBC Records, 2007

Pour un même sujet, la musique reste somptueuse par sa dextérité à manier les mots, les visuels, les vécus. Tous les genres permettent d'aborder un discours similaire par différentes formes. Nous venons de voir que, par ces sous-genres et son lexique particulier, le rap permet de se renouveler et de ne pas stagner. En pensant la musique encore plus vaste que le rap ne l'est déjà, la multiplicité des choix est gigantesque. À nous de piocher, parmi toutes les caractéristiques existantes, celles qui nous correspondent le mieux. Les mélanger, les combiner, se les réapproprier pour réinventer. Le rap ose, affirme et n'a pas peur de crier pour se montrer. Il prône l'assurance de soi. Moquons-nous

d'être vulgaires. Comme nous avons pu le voir avec ces trois premières parties, chacun, d'une manière bien singulière, cherche à se faire entendre tout en recherchant une authenticité permettant de créer des liens entre l'artiste et son public.

Humain

♫: PNL
Humain
Ademo / N.O.S / Iksma Riddim
(4,38)
Dans la Légende
QLF Records
2016
Décla' à l'auto-tune

« Do you believe in life after love?
 I can feel something inside me say
 I really don't think you're strong enough, no
 Do you believe in life after love?
 I can feel something inside me say
 I really don't think you're strong enough, no¹ »

Ces paroles sont tirées du hit *Believe* interprété par CHER en 1998. Produite par JARC TAYLOR et BRIAN RAWLING, cette chanson ne cesse de basculer entre fascination, appréhension et répulsion. Les platines sont lancées, la piste est éclairée. Chantons ! Dansons ! À partir de la vingtième seconde, nous entendons une voix venant du futur, une proposition inhumaine. Cet effet scintillant persiste tout le long du morceau. Cette nouvelle voix entraînante propulse le tube en haut des classements internationaux les deux années suivantes². Première place du classement aux États-Unis, quatrième en Belgique, sixième en Australie, huitième en Suisse, vingt-quatrième en France, etc. La nouveauté fait succès. « *Aucun de ses titres n'avait atteint le top 40 aux États-Unis depuis 1991. Elle cherchait une manière de renouer avec le succès et tentait de savoir comment évoluer artistiquement.*³ » D'où provient cette magie ? Les producteurs ont mis du temps avant de dévoiler la recette miracle de cette voix travestie : l'auto-tune, un logiciel numérique corrigeant, modifiant ou apportant un effet à une voix.

1: Cher, *Believe*, Brian Higgins / Matthew Gray / Paul Barry / Steven Torch / Stuart McLennan / Timothy Powell, (3'59), album: *Believe*, Warner Bros, 1998

2: Chiffres prélevés sur Wikipédia, *Believe* (Chanson de Cher), dernière modification du site en 2022, consulté en 2022, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Believe_\(chanson_de_Cher\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Believe_(chanson_de_Cher))

3: Stephen Tompson, *Believe: il y a 20 ans, Cher relançait sa carrière et révolutionnait la pop*, article, CBC, 2018, <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1133302/believe-cher-histoire-chanson-auto-tune-succes>

ANDY HILDEBRAND, américain mathématicien et passionné de musique, est le concepteur de l'incontournable auto-tune. Travaillant dans l'industrie pétrolière, il étudie les sols et fait des prédictions sismiques pour différentes entreprises. Pour découvrir les gisements de pétrole, il met en place un algorithme : un système basé sur l'auto-corrélation qui a pour intention d'envoyer des ondes acoustiques dans des sous-sols pour vérifier s'il y a possibilité d'exploitation pétrolifère. En 1989, **ANDY HILDEBRAND** quitte sa fonction dans le pétrole pour se consacrer entièrement à son premier amour la musique avec le lancement de sa propre entreprise *Antares Audio Technology*. Comment un élément extérieur peut corriger les faussetés d'une voix chantée ? Ce problème fut résolu grâce à son ancienne formation. Les formules mathématiques permettant de sonder les sous-sols s'avèrent similaires pour une soi-disant formule de correction vocale numérique. C'est ainsi que, via *Antares Audio Technology*, l'auto-tune naît fin 1996. Une note de musique est un son caractérisé par une hauteur,

c'est-à-dire une fréquence et une durée. Pour corriger une fausse note, il faut aligner les sons de la voix sur la bonne note la plus proche. Un décalage d'une note vers une autre présélectionnée. Présenté par **MOLÉCULE** et écrit par **DAVID COMMEILLAS** et **CHRISTOPHE PAYET**, *Bru(i)t*⁴ est un podcast décortiquant les phénomènes sonores. Dans un épisode centré sur l'auto-tune, nous apprenons que l'utilisation initiale de ce logiciel se voulait imperceptible. Corriger une note sans pour autant altérer le timbre de la voix, permettant de laisser l'humain. Avant **CHER**, il était difficile de percevoir les voix trafiquées. Le concepteur explique le mécanisme: « *Dans les chansons lentes, les notes sont longues et la hauteur doit changer lentement. Dans les chansons rapides, c'est l'inverse: les notes sont courtes et la hauteur doit changer plus vite. J'ai créé un cadran qui permet de régler la vitesse de correction, gradué de 1 (la plus rapide) à 10 (la plus lente). Pour le plaisir, j'ai ajouté un réglage zéro qui modifie instantanément la hauteur à l'arrivée du signal.*⁵ » En poussant au maximum les réglages et en s'amusant avec l'effet « zéro », le grain vocal prend une texture artificielle. Aucune transition naturelle entre chaque note. Cette fonctionnalité est celle utilisée pour **CHER**. La fonction anti-fausseté naturelle est totalement dérivée. En réinterrogeant, nous réinventons et ouvrons de nouvelles possibilités. Certes, cette fonction étaient déjà connue par certains (notamment le raï, un genre musical algérien des années 70-90), néanmoins, le titre *Believe* l'a propulsé à l'international. Avec toutes ces résonances chromées, **CHER** et l'auto-tune sont au sommet.

4: Molécule, *La Voix controversée de l'Auto-tune*, David Commeillas/Christophe Payet podcast, (6'52), *Bru(i)t*, <https://podtail.com/fr/podcast/bru-i-t/>

5: Andy Hildebrand, *Innovative Lives: Andy Hildebrand*, conférence Lemelson Center, Washington, 2019, visionnable sur Youtube via le lien suivant : <https://www.youtube.com/watch?v=DYFVa1y6kGI&t=397s>

Malgré cette popularité, ce nouvel instrument sur-médiatisé fait polémique. Est-ce la nouveauté qui inquiète, effraie ? Le fait de ne pas maîtriser ce qui submerge ? Le « *mal musical du siècle* », le « *Photoshop des chanteurs* », « *l'invention controversée* » de notre siècle se voit élu dans la catégorie des 50 pires inventions de 2010 par le magazine *Time*. « *C'est une technologie qui peut faire en sorte que les mauvais chanteurs sonnent bien et que les très mauvais chanteurs sonnent comme des robots. Et cela donne aux chanteurs qui sonnent comme **KANYE WEST** ou **CHER** la confiance mal placée qu'eux aussi peuvent chanter. Merci beaucoup, ordinateurs.*⁶ »

6: *The 50 Worst Inventions*, article, *Time*, 2010, http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28864,1991915_1991909_1991903,00.html

L'auto-tune est réduit ici sous un angle impersonnel, falsifié servant seulement de cache-misère. Ne peut-il pas être vu autrement ? Est-il le seul diable ? Tout d'abord, ce n'est pas le seul déformateur vocal.

Dans les années 40 existe le sonovox, un appareil qui s'accroche directement sur la gorge. Une fois placé, dès que nous parlons, notre voix se transforme tout de suite et grésille métalliquement. Cet instrument était utilisé pour créer des effets dans les dessins animés, les concerts, à la radio et au cinéma.

Ensuite, les années 70 nous offrent le talkbox. Il se distingue par un long tuyau que nous plaçons devant notre bouche. Il se branche de l'autre côté sur un microphone. Le musicien contrôle la modification de la sortie du son en variant la forme de sa bouche. Ses « ah » produisent un son autre que ses « oh ». La voix sature. Le musicien américain **ROGER TROUTMAN** était assimilé à cette pratique.

Enfin, en 1980, juste avant l'auto-tune, l'utilisation du vocoder est fréquente. Il s'agit d'un dispositif électronique de traitement du signal sonore, permettant de synthétiser une voix. Il analyse les principales composantes spectrales de la voix et fabrique un son synthétique à partir du résultat. Le résultat de ce processus est entendu à la sortie du vocoder. De cette manière, nous atteignons des résultats à la **NAC PUNK**.

Toute cette rétrospective montre l'existence d'outils modificateurs de voix avant l'auto-tune. Pourquoi ce dernier porte un faux procès d'une trahison vocale ? Peut-être que, depuis la commercialisation de l'auto-tune et ses classements en haut des charts, est née une prise de conscience de l'impact de ces systèmes, en dérangeant certains. D'après eux, jugé comme cache-misère, l'auto-tune broie la genèse du chant. Dorénavant, tout le monde peut se proclamer chanteur. Cette idée reçue vit à travers les artistes eux-même. Par exemple, le groupe de rap français **PNL** joue de ce cliché en affirmant : « *Je suis pas un rappeur, sans vocodeur je suis claqué.*⁷ » Cette idée se confirme en 2017 avec un problème technique lors de leur show au *Dove Festival* en Belgique. Sur scène, leur micro décide de couper l'auto-tune. Leur voix, sans artifice, apparaît. Des vidéos de cet incident en live font le tour des réseaux sociaux. C'est le chaos. « **PNL sans auto-tune ct un réel fou rire** », « **PNL sans auto-tune : fichier vide** », « *La vidéo de PNL sans auto-tune on dirait moi quand je devais chanter au spectacle de fin d'année de CM1 mdr.*⁸ »

Déraillement,
Dysfonctionnement,
Quand l'auto s'en va,
Est-ce vraiment la cata ?

Il serait dommage de limiter cette technologie à la justesse d'une voix. La preuve grâce à **T-PAISS**, chanteur de R'n'B, rappeur, auteur-compositeur-interprète et producteur américain à succès dans les années 2000. Il ne s'empêche pas

d'utiliser l'auto-tune pour ses singles aux plus de 200 000 vues sur *Youtube*. A contrario, il performe lors d'un live *NPR Music* en n'utilisant aucun effet vocal numérisé. Sa voix n'est accompagnée que de chœurs et d'instruments. Sans fausse note, elle prend toute la salle. La théorie du complot fake auto-tune est déjouée.

7: PNL, *Mowgli*, Tarik Andrieu, single, (3'23), QLF Records, 2014

8: Citations d'internautes Twitter, consulté en 2022

9: T-Pain, *T-Pain Full Concert | NPR MUSIC FRONT ROW*, vidéo, (27'08), NPR Music, 2015, https://www.youtube.com/watch?v=kG8_OxI0J2Y

Jusqu'où va la machine ? Au niveau du graphisme, **STEFAN SAGMEISTER** et **WALSH** s'occupent de l'identité visuelle de la *Casa Da Música*, une salle de spectacle portugaise à l'architecture particulière signée par **REMI KOOLHAAS**. Un logo modélise la forme en 3D du bâtiment et la décompose en six logos aux formes variées¹⁰. Un logo représente une des faces de la *Casa Da Música*. Niveau colorimétrie, la couleur du logo n'est pas unique non plus. Pour chaque événement, un algorithme est activé pour définir les dix-sept couleurs totales à utiliser pour les six logos types. L'algorithme se sert des couleurs de l'affiche promotionnelle sélectionnée et vient, via des coordonnées très précises, à piocher et copier ses couleurs pour les associer au logo. L'humain initie le projet et laisse terminer la machine. Cette identité multi-facettes auto-programmée ne déconsidère pas le travail graphique, bien au contraire. Elle permet de focaliser la recherche sur de nouveaux aspects qu'offre la technologie (comme l'architecture).

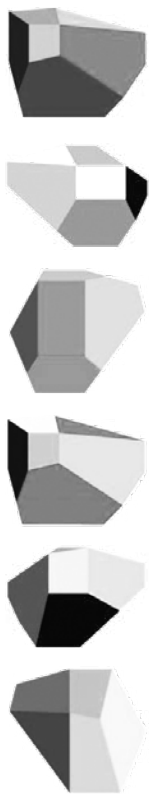
10: Stefan Sagmeister et Walsh, identité visuelle de la Casa Da Música, <https://sagmeister.com/work/casa-da-musica/>

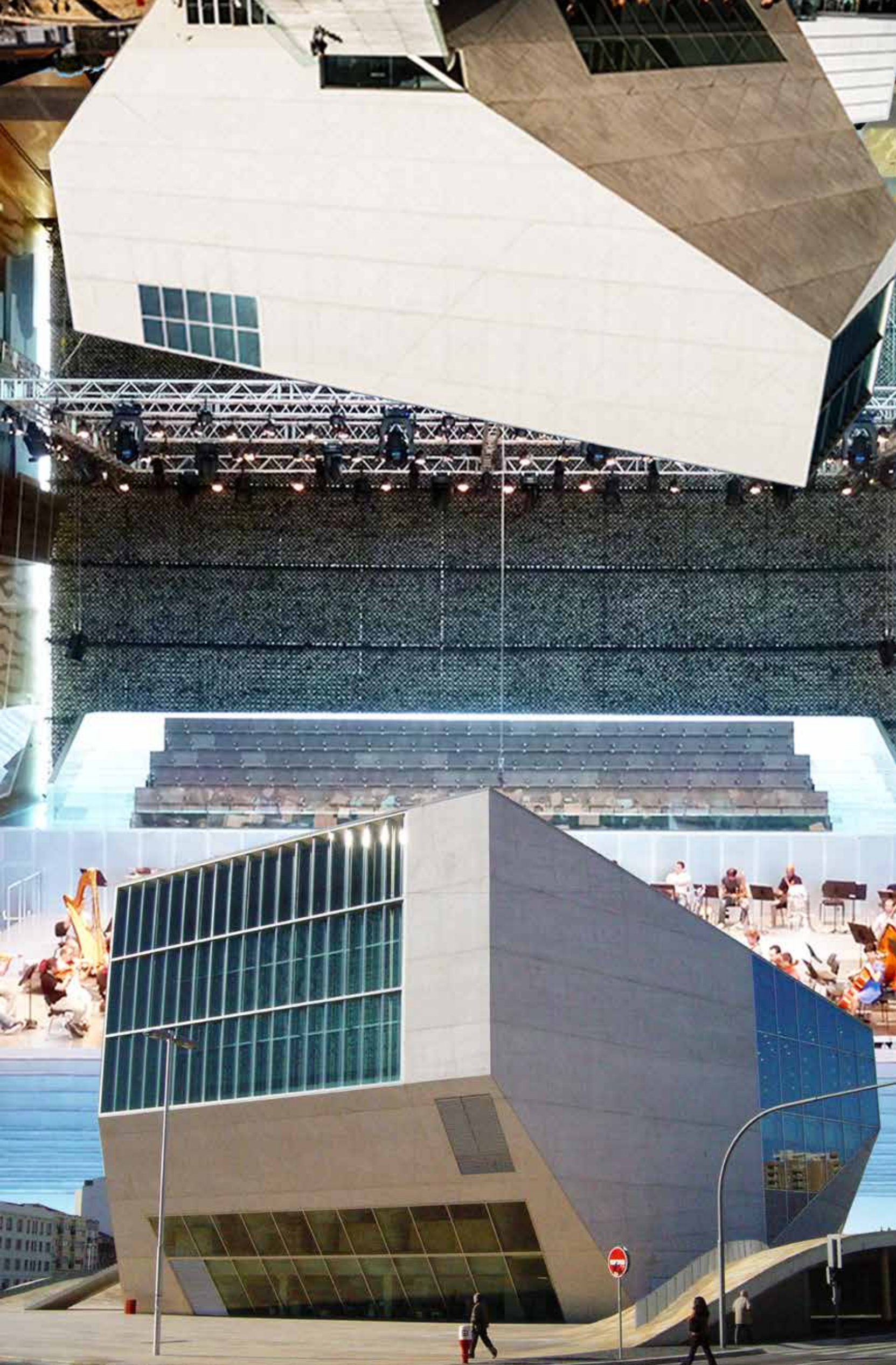
Pour revenir sur l'auto-tune, il ne doit pas être réduit à la fausseté d'une voix. S'il n'était qu'un simple fardeau, pourquoi les chiffres de **PNL** restent colossaux ? Plus de 213 000 000 de vues sur leur clip *Au DD*¹¹ tourné sur la *Tour Eiffel*. 37 singles certifiés or, 24 platine et 20 diamant. Plus d'un milliard de streams uniquement sur *Spotify* et quatre concerts à l'*Accor Hotel Arena* de Paris à la suite en 2022 (capacité d'accueil de 20 300 personnes)¹².

11: PNL, *Au DD*, Nabil Andrieu / Tarik Andrieu / Nicolas Chataing / Julien Orthet, (4'07), album: *Deux Frères*, QLF Records, 2019

12: Swipe, PNL: leurs chiffres et leurs records les plus fous, RapCity, 2022, <https://www.rapcity.fr/pnl-chiffres-records/>

Lorsque quelque chose a immédiatement du succès, il est classé au rang de « *mode* » et nous nous empressons de tout faire pour le rendre ringard. La directrice artistique et autrice **VÉRONIQUE VIENNE** déclare qu'une des particularités du psychisme français est de « *considérer que l'euphorie du moment est le signe avant-coureur d'un essoufflement. Comble d'absurdité, une notoriété passagère peut freiner une carrière au lieu de la dynamiser.*¹³ » La ringardise est juste la preuve d'une évolution de nos pensées et de nos technologies. Nous sommes dans une société cyclique. En musique, le sample a bien compris cette idée de cycle et d'éternel renouvellement. Le sample est un échantillon issu

AS WE STUDIED THE STRUCTURE, WE REALIZED THAT THE BUILDING ITSELF IS A LOOP.

casa da música

casa da música

casa da música

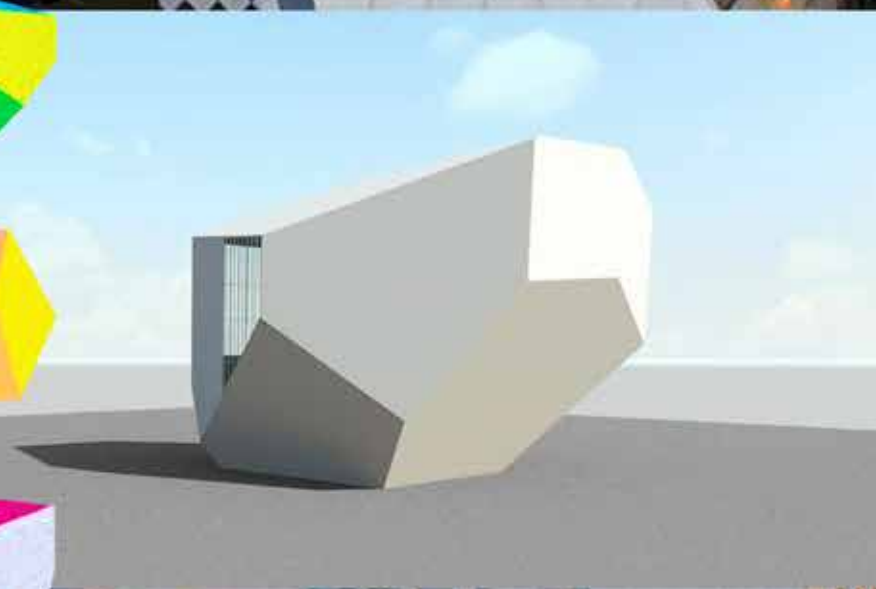
casa da música

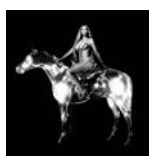

casa da música

casa da música

d'un enregistrement préexistant qui est réutilisé pour aboutir à une nouvelle création musicale. De nombreuses productions utilisent ce procédé et permettent, via l'émergence de nouveaux outils et tendances, de faire évoluer sans cesse un même échantillon sonore. Parmi un nombre indéfini d'exemples, prenons le morceau *My Woman*¹⁴ du chanteur et guitariste de jazz sud-africain-britannique **AL BOWLLY**. Apparu en 1932, nous retrouvons ses sonorités en 1997 avec le titre *Your Woman*¹⁵ du groupe de musique électronique britannique **WHITE TOWN**, en 2010 avec *Never Be Your Woman*¹⁶ du musicien, DJ et producteur britannique **NAUGHTY BOY** et en 2020 avec *Love Again*¹⁷ de l'autrice-compositrice-interprète britannique **DUA LIPA**. Une création ne doit pas avoir peur d'être dépassée ou remplacée. Au lieu d'avoir peur du ringard, il est bon de se dire que ce qui a été inventé hier sera repris et réadapté d'une toute autre manière plus actuelle. Ce que nous créons peut avoir une nouvelle vie s'il est assumé. Tout matériaux brut se rénove. « *Rien ne se perd, tout se transforme.*¹⁸ » Plus récemment, déclarant son amour au hip-hop des années 90 et au disco des années 70, le nouvel album *Renaissance* sorti en 2022 de l'autrice-compositrice-interprète américaine **BEYONCÉ** utilise dans ses titres de nombreux samples, clins d'œil à ses inspirations rétros. Le tempo, les sonorités, les rythmiques et les voix changent d'environnement et donnent une nouvelle énergie aux samples utilisés. L'auto-tune doit être pensé comme un outil supplémentaire à la création permettant, lui aussi, un nouveau souffle à la musique.

13: Véronique Vienne, *Graphisme d'Aujourd'hui, Patrimoine de Demain?*, article, CNAP, 2021, consulté en 2022, <https://www.cnap.fr/graphisme-daujourd'hui-patrimoine-de-demain>

14: Al Bowlly, *My Woman*, Bing Crosby/Max Wartell/Irving Wallman/Crosby, (3'18), 1932, album: *The Al Bowlly Collection 1927-49 Vol. 1*, Decca Records, 2013

15: White Town, *Your Woman*, Jyoti Mishra/White Town, (4'19), album: *Women in Technology*, Echo, 1997

16: Naughty Boy ft. Wiley et Emeli Sandé, *Never Be Your Woman*, 2010, album: *Hotel Cabana*, Relentless/Virgin, 2013

17: Dua Lipa, *Love Again*, Chelcee Grimes/Clarence Coffee Jr/Crosby/Dua Lipa/Stephen Kozmeniuk/Wallman/Wartell, (4'18), album: *Future Nostalgia*, Warner Records, 2020

18: Citation du chimiste français Antoine Lavoisier sur la conservation des masses lors du changement d'état de la matière, réinterprétée ici pour s'adapter à notre réflexion musicale.

De plus, pouvons-nous dire que ce système de transformation vocale n'est qu'une simple mode alors qu'elle persiste depuis des décennies ? **SIMON REYNOLDS**¹⁹, critique musical, s'y concentre : « *Dès son apparition, l'auto-tune donnait l'impression d'un gimmick, un artifice constamment sur le point de lasser le public. Mais force est de constater que cette mode refuse de passer. Aujourd'hui, l'auto-tune sévit même plus que jamais. Contre toute attente, le potentiel créatif de l'auto-tune s'est donc révélé plus vaste et plus extravagant que quiconque aurait pu l'imaginer.*²⁰ » Presque l'entièreté des sons que nous écoutons aujourd'hui (quelque soit le genre) utilise ce logiciel. Ne pouvons-nous juste pas considérer l'auto-tune comme un instrument à part entière ?

Grâce à tous les fonctionnalités que proposent maintenant tous ces logiciels et outils transformateurs, de plus en plus d'artistes osent n'utiliser que leur voix pour faire vivre un morceau. C'est le cas de **COEUR DE PIRATE** avec son titre *Hélas*. Le piano n'existe plus. Seule sa voix vocodée résonne et prête notre attention le temps de deux minutes. De quoi clôturer tout un album. Nous nous concentrons sur les paroles.

« Hélas, je pensais être seule
Et ce retour vient me noyer
Dans les abysses de l'inconnu
Que je ne croyais toucher²¹, »

19: Écrit sur la musique électronique et le rock indépendant

20: Simon Reynolds, *Gloire à l'Auto-tune*, p18, Paris, Audimat, 2019

21: Cœur de Pirate, *Hélas*, Béatrice Martin, (2'09), album:

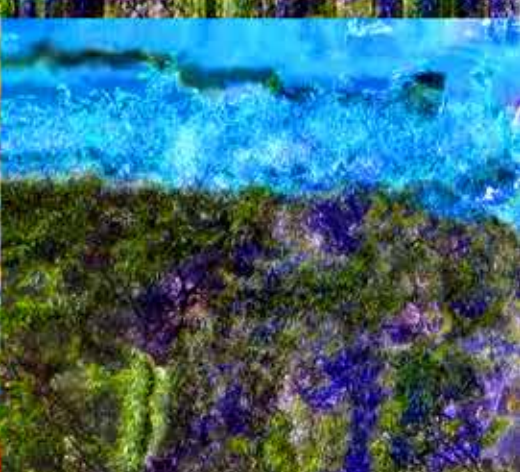
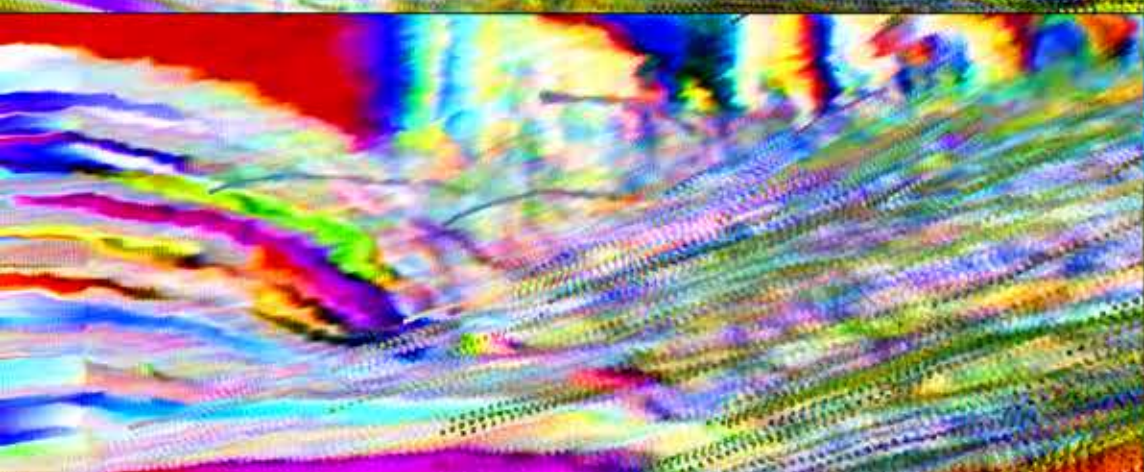
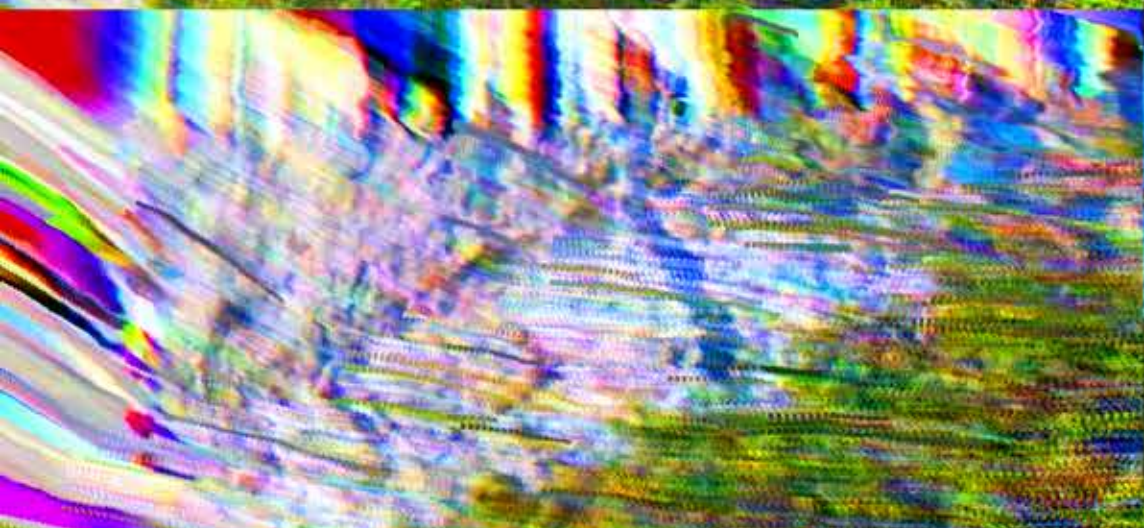
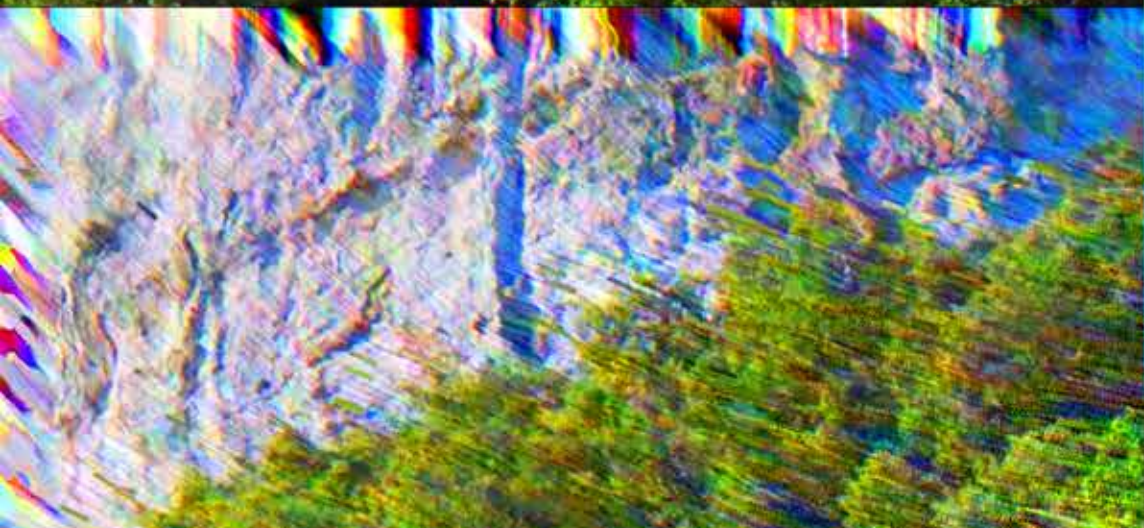
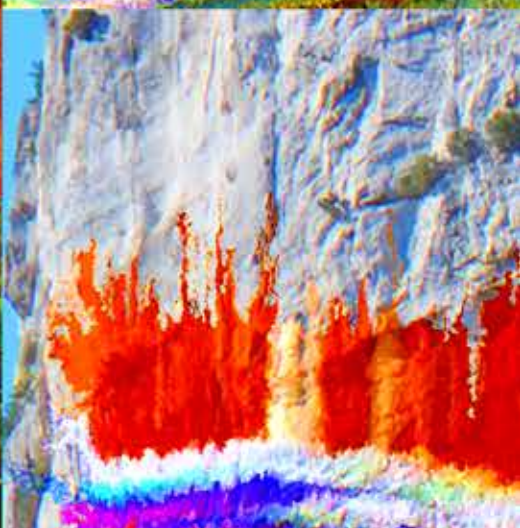
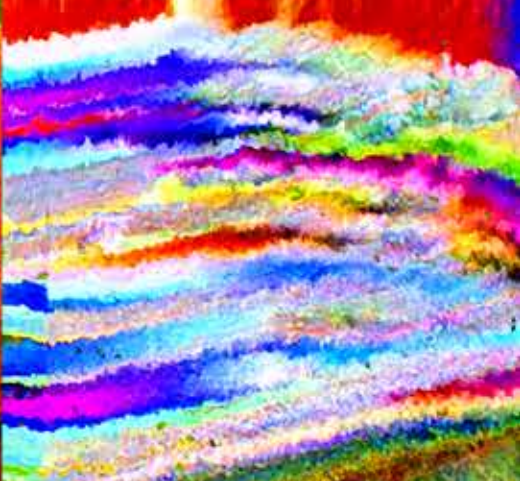
Impossible à Aimer, Bravo Musique, 2021

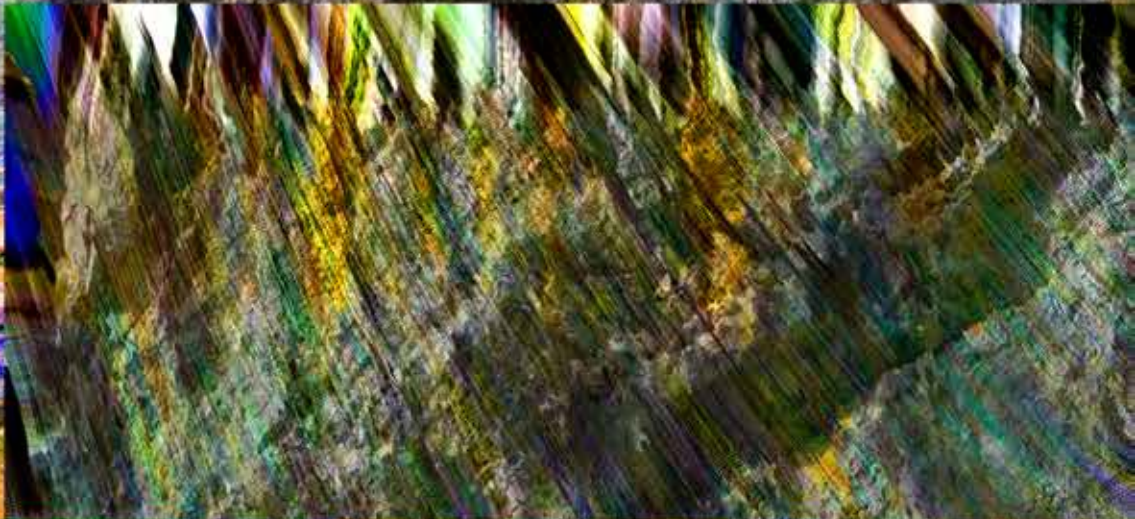
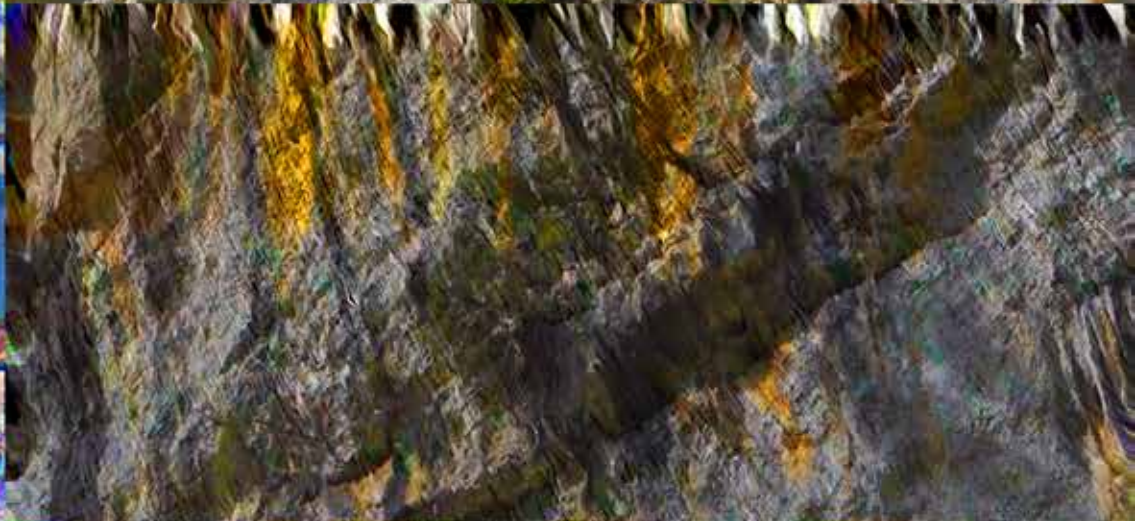
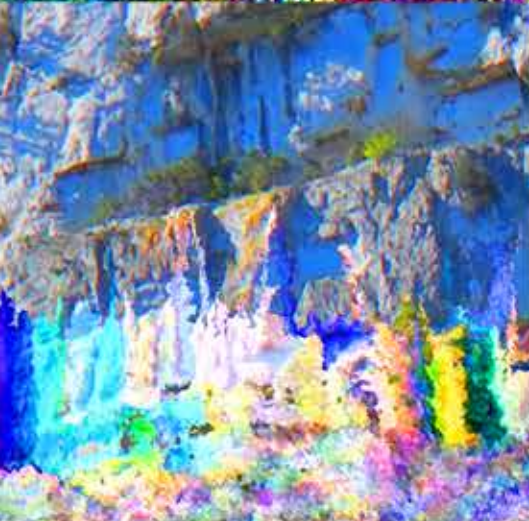
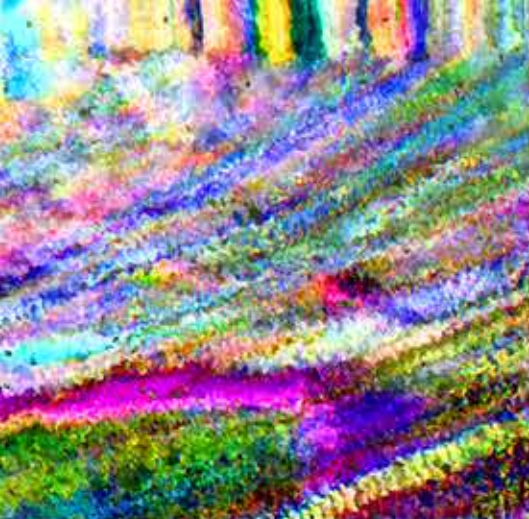
Finalement, ce sont tous ces réglages, toutes ces spécificités, toutes ces courbes et toutes ces machines qui permettent de ne pas épuiser la musique. Cela ouvre le champ des possibles sur une discipline déjà immense. Quoi de mieux que des découvertes pour tenter de nouvelles choses. Des différentes rythmiques et manières de penser la musique. Une personnalité vocale se caractérise autrement que par la justesse: par le rythme qu'elle donne, les instruments qui l'accompagnent, les paroles, la diction, l'accent, les effets et encore plein d'autre éléments. Il est dommage de réduire systématiquement la musique (si libre et volatile) à la justesse parfaite d'une voix, quitte à lui interdire la magie de l'auto-tune.

Inconnu Familier,
Humain robotisé,
Déformations instables,
Personnalité accentuable.

Comment imaginer une image auto-tunée ? Le réalisateur et plasticien expérimental français **JACQUES PERCONTE** capture en vidéo des paysages, des cascades, la neige, la mer: des séquences de la nature même²¹. En post-production, à l'aide d'algorithmes, il programme des paramètres de compression qu'il applique à ses vidéos. La qualité et la réalité de ses vidéos sont remplacées par une explosion de matières, de formes et de couleurs. Ces pixels viennent, comme l'auto-tune, dénaturer tout ce que la caméra filme. Est-ce qu'il suffit maintenant d'acheter une caméra bas de gamme et trafiquer des logiciels pour obtenir quelque chose qui nous sauve d'une médiocrité ? Son travail et tous ses codes numériques sont loin du cache-misère et prouvent le contraire. Par le biais de ses films, il propose un regard neuf sur le monde. Cette dégradation progressive de l'image franchit la barrière de l'impossible. La nature et la vidéo prennent vie d'une nouvelle manière qui n'aurait jamais été pensable sans ces outils. Comme l'auto-tune, cette transformation artificielle se veut la plus authentique possible.

JACQUES PERCONTE s'exprime et dévoile sa personnalité esthétique au travers de tout ce qu'offre la technologie. Nous n'avons pas à nous limiter pour quelques appréhensions. Ces effets stylistiques accentuent le caractère d'un artiste. **SIMON REYNOLDS** compare l'auto-tune à la chevelure d'une popstar. « *Ses cheveux ont probablement été teints, coupés, structurés puis recouverts de produits capillaires et éventuellement enrichis d'extensions. Le résultat peut donner une impression naturelle et savamment décoiffée, mais reste une fabrication soignée et sculptée à l'extrême. Les disques subissent un traitement similaire.*²² » Il cite l'exemple de **BESHU**, jouant des artifices de production vocale pour mettre en avant sa présence radiophonique. Ses visuels et son grain marchent grâce aux réglages proposés par de tels logiciels. Les effets s'accordent avec l'image fêtarde trash de la star **BESHU**, reine du glamour « *cheap* » et des strass à paillettes. Amour sincère aux codes humanoïdes.

21: Le travail de Jacques Perconte est visible sur son site: <https://www.jacquesperconte.com/>

22: Simon Reynolds, Gloire à l'Auto-tune, p29, Paris, Audimat, 2019

Every
Rule

♫: Charli XCX

Every Rule

Alexander Guy Cook/Charlotte Aitchison
(3'04)

Crash

Asylum Records

2022

Décla' à l'hyperpop

Cet écrit repose sur différents genres et outils musicaux. Malgré leur singularité, de moins en moins d'artistes se cantonnent à un unique genre. Chacun des registres cités partagent des valeurs, des processus, des envies parfois proches des autres. Il est facile d'énumérer les collaborations entre différents artistes qui, sur le papier, ne semblent pas jouer dans la même cour : **MIGOS** feat. **KATY PERRY**, **LADY GAGA** feat. **TONY BENNETT**, **DABABY** feat. **NUA LIPA**, **LOUANE** feat. **SOOLKING**, **ANGÈLE** feat. **DAMSO**, **CAMÉLIA JORDANA** feat. **RONÉ**, **CLARA LUCIANI** feat. **MEKFEU**, **COEUR DE PIRATE** feat. **GEORGIO**. Déjà en 1978, l'artiste, sociologue et théoricien écossais **JOHN MICHAEL** déclarait qu'il était « possible d'aimer à la fois **BACH** et les **BEATLES**.¹ »

1: Gillo Dorfles, *Le Kitsch: un Catalogue Raisonné du Mauvais Goût*, chapitre: *Le Parthénon Plastique*, p106, Bruxelles, Édition Complexe, 1978

Musique lumière,

Que tes mélodies pulsent nos artères,
Par tes genres et tes sons si précieux,
Propulse-nous jusqu'aux cieux,

Que ce soit les objets musicaux physiques ou ce qu'il se passe sur le web, chacun a une fonctionnalité précise. Ce qui intéresse l'hyperpop est particulièrement le flux organique des outils numériques. Caractérisée comme rapide, mobile et élastique, notre société s'ancre dans un mode aux influences bariolées. Tout ce que nous touchons se mélange comme de la pâte à modeler. Étendre les possibilités à son impossible est ce que prône l'hyperpop, le nouveau genre musical qui n'a de genre que son nom. « *J'imagine le son que produirait un piano de la taille d'une montagne avec des cordes gigantesques.*² » Le producteur musicien et DJ britannique **ALEXANDER GUY COOK** crée en 2013 son propre label *DC Music* où signent des artistes volontaires d'expérimenter et de se libérer de la pression commerciale pour affirmer leur identité au maximum. Le label regroupe plusieurs artistes tels que **SOPHIE**, **CARO♡**, **HANNAH DIAMONDA**, **CHARLI XCX**, **PLANET 1999**, **HYA**, etc. Est-il possible de définir exactement ce qu'englobe l'hyperpop ? Les artistes concernés refusent la notion même du genre, ils veulent la dépasser. Ne pas se ranger dans des cases. Il est difficile de précisément définir ce registre. Le mot n'existait pas à la création du label. Il est apparu six ans après, via la plateforme de streaming *Spotify* qui a regroupé tous ces artistes le temps d'une playlist sous le nom de « *Hyperpop* ». Pour les regrouper, il faut se rattacher à une attitude et une esthétique. La majorité des visuels de l'hyperpop (pochettes, vidéos, etc.) est issue de la richesse picturale offerte par internet, les publicités, les dessins animés. Ces banques d'images commerciales se voient détournées et sur-exploitées. Ce registre musical vit en parallèle de la massification d'Internet et est visuellement

influencée de l'art post-Internet. D'après le critique d'art et commissaire d'exposition **BENOÎT LAMY DE LA CHAPELLE**, cette dernière décennie est « *celle de la démocratisation du web (avec sa version 2.0), de l'apogée des réseaux sociaux, d'un accès illimité à la connaissance et de la vente en ligne, autant d'outils propices à la création artistique à une époque où semble acquis le principe d'interdisciplinarité dans les arts visuels.*³ » Avec ces sonorités et visuels criards, répétitifs et amusants, nous pourrions croire que l'hyperpop n'est que du second degré rempli de « *mèmes* » (phénomène du web repris et décliné en masse sur Internet) et de « *glitches* » se voulant amusant et parfois ironique. Néanmoins, une réelle posture est mise en place. Le recours à la culture populaire n'est pas qu'un simple jeu mais une preuve d'amour pour l'ère numérique d'aujourd'hui.

2: SOPHIE, *SOPHIE, ou la pop mainstream en mode expérimental*, video, (7'14), Tracks Arte, 2018, <https://www.youtube.com/watch?v=mlhUVvyU3nk>

3: Benoît Lamy de la Chapelle, *De l'art "post-Internet"*, article, ZéroDeux, <https://www.zerodeux.fr/essais/de-lart-post-internet/>

Une dynamique hétéroclite tout en étant singulière. L'hyperpop bouillonne: « *Lorsque la liberté ne passe plus par l'opposition et le refus des normes mais par une réappropriation outrancière des codes du mainstream.*⁴ » L'hyperpop ne se veut pas révolutionnaire, au contraire. L'hyperpop absorbe les codes mainstreams, populaires et commerciaux tout en se les réappropriant outrageusement. Cela ne veut pas dire que l'hyperpop veut coller à tout prix à la pop. **JULIE ACKERMAN**, critique d'art, évoque le terme « *d'anti-pop* »⁵. « *Anti-pop* » non dans le sens d'y être opposé (sinon ce serait contradictoire avec les propos évoqués à l'instant) mais dans le sens où l'hyperpop ne veut pas devenir son pastiche, sa caricature en suivant la pop à la lettre. Il a par exemple conscience de la place que prennent les labels dans la pop et connaît les questionnements autour de toutes cette industrialisation musicale. Cette idée est au cœur du projet de **SOPHIE**, artiste hyperpop. Elle se projette elle-même en tant que produit de surconsommation. *Faceshopping* l'évoque rien qu'avec son titre. L'humain devient une marque à acheter. Dans le clip, son visage est modélisé en 3D. Il se distord, se plastifie, se plie et se mélange aux produits consommables. Si un artiste est soi-disant destiné à devenir un pur produit marketing, autant s'emballer directement. « *Mon visage est la réelle façade de la boutique.*⁷ » Telle une pub, **SOPHIE** se vend. Au lieu d'imiter ou de copier la pop, elle la conscientise et la met en scène de manière assumée et extrapolée. Elle ne dénigre pas la pop. Au contraire, elle se veut protectrice. Le nom « *hyperpop* » vient de « *pop* » et « *hypertrofiée* ». Il se définit par une pop augmentée anormalement et se sature par son « *mix and match* » entre les styles populaires et ceux expérimentalement savants. En plus de la pop, l'hyperpop déclare

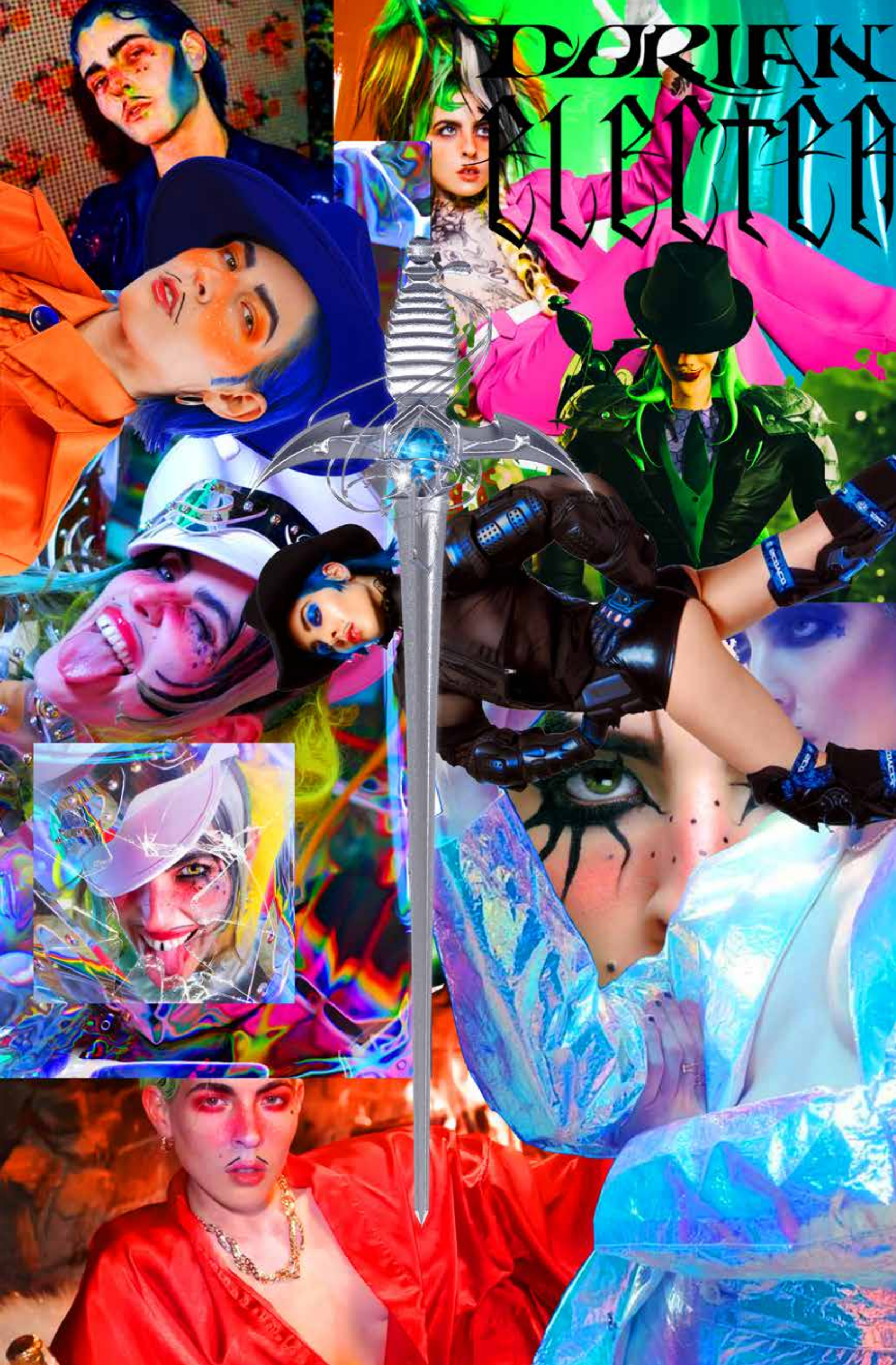

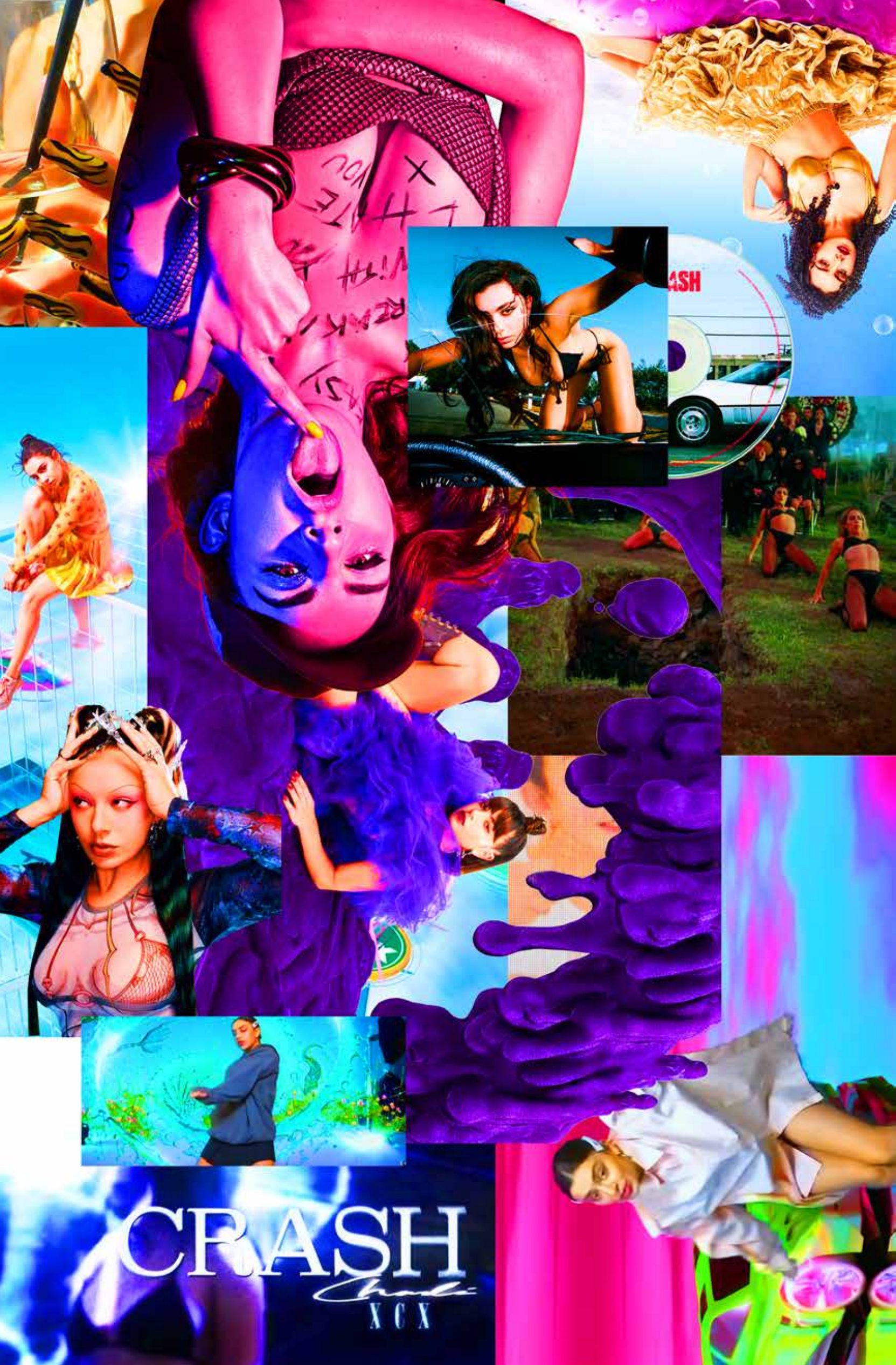

87:11:54

DORIAN METEOR

CRASH

Charlize Theron
XOX

sa flamme pour les genres des années 90 / 2000 ayant eu un succès de masse tels que l'eurodance ou le dubstep. Ils rassemblent et fédèrent tout en étant moqués aujourd'hui pour, une fois de plus, leur ringardise. L'hyperpop propose une réconciliation entre tous les genres. **JULIE ACKERMAN** parle d'un renouement « *de façon ehontée avec la pop commerciale chère à mon cœur, dans un esprit expérimental qui embrassait les possibilités offertes par la technologie et la démocratisation des logiciels de création musicale.*⁸ »

4: Salman, Pourquoi l'hyperpop fascine les musiciens?, vidéo, (19'03), 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=Kh8eyZ871Iw&t=1s>

5: Julie Ackermann, Hyperpop, maxicringe, p16, Paris, Audimat, 2022

6: SOPHIE, Faceshopping, SOPHIE, (3'56), EP: Oil of Every Pearl's Un-Insides, MSMSMSM / Future Classic / Transgressive, 2017

7: Julie Ackermann, Hyperpop, maxicringe, p15, Paris, Audimat, 2022

N'ayons plus de pudeur mal placée. Ne nous sentons plus gênés d'écouter tel ou tel morceau. La critique du mauvais goût ne lui fait pas peur, au contraire. L'hyperpop prône le « *guilty pleasure* », le plaisir coupable, ces morceaux écoutés en cachette. Pourquoi ne pas dévoiler haut et fort tout ce que nous écoutons au quotidien ? De plus en plus d'artistes se détachent de ce terme en assumant tout simplement ce qu'ils aiment. Dans une émission *Fanzine*⁸, l'autrice-compositrice-interprète **JULIETTE ARMANET** raconte une anecdote d'enfance. Aimant autant **BJÖRK** qu'**OPHÉLIE WINTER**, elle cite le discours de son père : « *Je ne t'offre pas le CD de BJÖRK si tu ne prends pas OPHÉLIE. Il n'y a pas de snobisme musicalement. Une bonne chanson, c'est ce qui te touche. Il n'y a aucune échelle de valeur.*⁹ » Cette déconstruction hiérarchique est saisie par l'hyperpop. Ce qui se passe dans notre cœur est la seule chose qui importe. Nous pouvons autant aimer de la chanson populaire que celle qui semble plus raffinée, élaborée, underground ou classique. L'hyperpop ne se proclame pas innovateur de l'ébranlement musical des classes.

8: Série présentée par Waxx et C.Cole, diffusée sur Youtube.

9: Juliette Armanet, Juliette Armanet reprend Ophélie Winter, Angèle et 2 de ses titres avec Waxx & C.Cole, vidéo, (29'56), Fanzine, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=0Elxx14Z-90&t=247s>

Faisons un parallèle avec les années 70 / 80. Soutenu par le mouvement post-moderniste, le punk remettait déjà en question les frontières entre toutes les cultures. Hautes ou basses, cela n'est plus important. Il n'hésite plus à tout mélanger, que ce soit acceptable ou non. Citons la pochette *Never Mind the Bollocks Here's the Sex Pistols* créée par le graphiste britannique **JAMIE REX**. Sur un fond jaune criard, un collage de caractères grossiers récupérés du paysage urbain fait le logo du nom du groupe. Spécialiste du design, **RICK POYNOR** explique que cette mythique pochette est perçue comme « *une antithèse du graphisme professionnel harmonieux et de bon goût.*¹⁰ » Le postmodernisme reflète l'idée que tout style est acceptable. Autant pour le punk que l'hyperpop, l'idée n'est pas d'attaquer déraisonnablement la culture pour choquer mais plutôt de proposer un

FANZINE

SEX PISTOLS

élargissement des limites d'explorations du graphisme et de la musique. Encore plus aujourd'hui, l'art doit prôner l'éclectisme et l'explosion des genres. Rendre flexible le rigide.

10: Rick Peynor, *Transgression: Graphisme et Post-Modernisme*, chapitre 2: *Déconstruction*, p40, Paris, Pyramid, 2003

Nous pouvons nous questionner sur les termes « *sno-bisme* » ou « *élitiste* » que nous avons tendance à utiliser pour accentuer la différence d'échelle entre tous ces genres. L'hyperpop remet tout en question. Pourquoi devrions-nous continuer à classer tous ces genres ? Ne sommes-nous tous pas snobs d'une façon où d'une autre ? Dans l'inconscient collectif, l'élitisme est associé à de l'arrogance. Il manque de justesse et de neutralité dans son jugement. En me prenant comme exemple, je pourrais faire partie de l'élite graphiste après plusieurs années d'études dans le domaine mais tombe directement dans la masse lorsque j'écris ce texte. Aucune étude ni en théorie ni en écriture. Cependant, cela ne m'empêche pas de mouvoir mes doigts sur mon clavier pour exprimer mes pensées. En contrepartie, si je m'entraîne, j'apprends et j'évolue. Ferai-je un jour partie de l'élite littéraire ? Les littéraires accomplis pourraient bafouer mes mots autant que je pourrais relever leur mise en page. Chacun sa place ? Non, chacun peut changer de place. Comme l'élitisme devient soudainement insaisissable et instable. Sa faiblesse serait-elle d'être ébranlable ? Cette fragilité que l'élite peut reprocher à la masse n'est-elle pas juste le reflet de son propre statut ? L'élitisme est un corps flottant. De plus, il n'est ni bon ni mauvais puisqu'il peut être perçu de manières variées. Il peut autant prendre le rôle du mépris que celui du passionné. L'amoureux du domaine proposant des choses propres à lui et singulières, qui lui sont tellement personnelles et identitaires qu'il peut en devenir irritable. Au final, ce terme veut tout et rien dire. Autant ne plus l'utiliser. N'est-il pas lui-même ringard ? C'est exactement la raison pour laquelle l'hyperpop détruit cette notion arriérée en décomplexant la musique à son maximum. Nous avons constaté, via les parties précédentes, que chaque registre a ses particularités et ses bienfaits tout en ayant des ressemblances avec les autres. Cette fluidité est conservée et expérimentée dans l'hyperpop. Il navigue entre les genres et repose sur des questionnements hyper-actuels : musicaux, évidemment, mais également sociétaux. Sa notion du genre et son désir de liberté existant par la mise en scène, la visibilité et l'affirmation de soi fait parallèle avec la culture queer, une culture partagée par des minorités sexuelles et non-genrées. La communauté *LGBTQIA+* est fortement représentée dans l'hyperpop. *SOPHIE* et *MORIAN & ELECTRA* sont des exemples d'artistes hyperpop appartenant à cette communauté. En 1964, l'essayiste, romancière et militante

américaine **SUSAN SONTAG** interroge ces notions dans son écrit *Notes On "Camp"*. « Camp » se caractérise par l'appartenance d'un individu au groupe queer. Elle y note le penchant du camp pour le non-naturel : cette exagération de l'artificiel. Ce côté spectaculaire ne se veut pas seulement esthétique. Il symbolise une cassure avec les codes sociétaux. Pour **SUSAN SONTAG**, toute sensibilité entassée ou manipulée dans le moule d'un système n'est plus du tout une sensibilité. En s'y opposant, nous exprimons notre propre identité et nos goûts personnels. « *Ce qu'il y a de plus beau chez les hommes virils, c'est quelque chose de féminin ; ce qu'il y a de plus beau chez les femmes féminines, c'est quelque chose de masculin.*¹¹ » Un goût pour le déplacement, voire la destruction, des caractéristiques du genre et de la personnalité. La similitude entre le camp et l'hyperpop est évidente. Cette pratique a le pouvoir de transformer une expérience et de réinventer l'ordinaire en mélangeant tous les codes préexistants. Si nous avons deux yeux, ce n'est pas pour regarder que d'une seule façon.

11: Susan Sontag, *Notes on "Camp"*, partie 1: *Notes on "Camp"*, p9, London, Penguin Modern, 1964

Cette pratique subit parfois des distorsions fictionnelles plus affirmées, des retouches qui impliquent de quitter en partie la réalité. Transformer la réalité pour créer la notre, quitte à paraître kitsch. Le kitsch ne doit pas être perçu comme une qualification dénigrante. Nous associons systématiquement le kitsch au mauvais goût. Ce terme transcende l'anti-esthétique et s'affirme autrement que par le joli ou le laid. L'écrivain, professeur, philosophe et critique d'art américain **HAROLD ROSENBERG** le décrit comme l'art « *qui suit les règles établies à une époque où, précisément, tout artiste met en doute les règles artistiques.*¹² » Le kitsch n'est pas ancré dans une époque précise puisqu'il vit en fonction des modes. Vivant dans une société où nous recherchons constamment de la nouveauté, le kitsch, lui, vient contrer cette envie en se satisfaisant de ce qui existe à l'instant T. Nous l'emmenons à une destination, une fonctionnalité ou une esthétique différente (parfois contraire) à l'élément de base. La valeur du kitsch est trop multiple et immense pour la définir dans son entièreté. Plusieurs ouvrages, comme celui du critique d'art **GILLO DORFLES** (*Le Kitsch: Un Catalogue Raisonné du Mauvais Goût*), l'examinent à son moindre détail. Un de ses aspects intéressant pour nous est le déplacement d'un statut à un autre. Le kitsch prend la forme d'un porte-clé de la *Vénus de Milo* en plastique ou bien le magnet de *La Joconde* fixé sur notre frigo : un « *Louvre à domicile.*¹³ » Le kitsch rend l'art accessible en mélangeant « *de l'art authentique et de la culture de masse.*¹⁴ » Nous ne devons pas y voir seulement une envie de réduire l'art à un produit reproductible à l'infini perdant

sa valeur de rareté. Maladroit ou non, le kitsch a une sensibilité visuelle qui lui est propre, ouvre son cœur à l'art (quel qu'il soit) et s'empresse de le partager à son échelle.

12: Harold Rosenberg, *La Tradition du Nouveau*, Paris, Éditions de Minuit, 1959, <https://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0812281655.html>

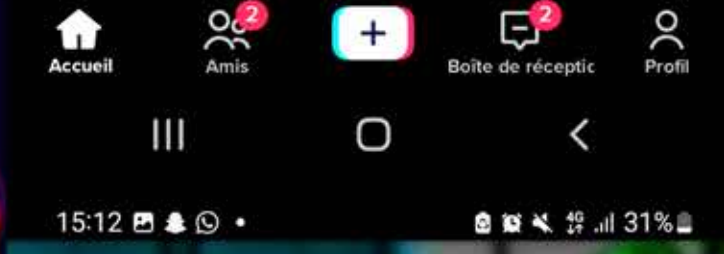
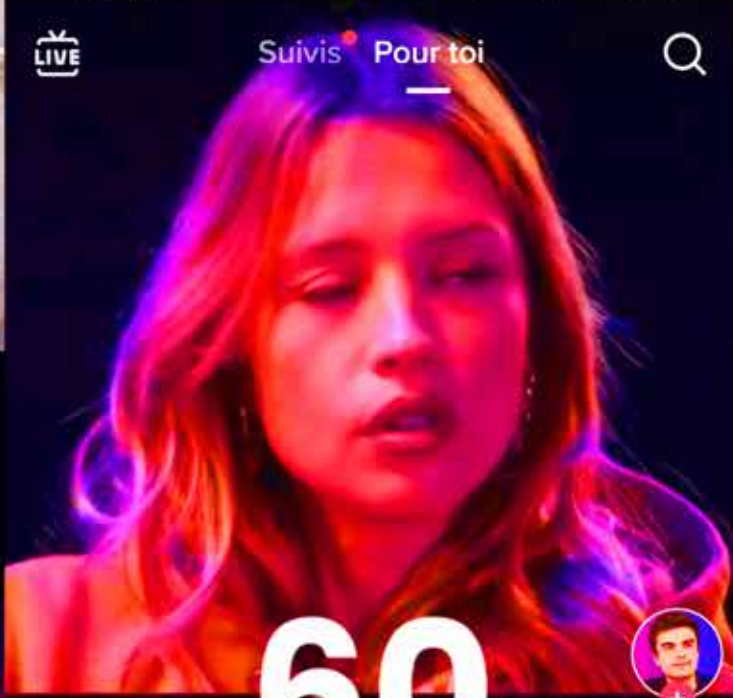
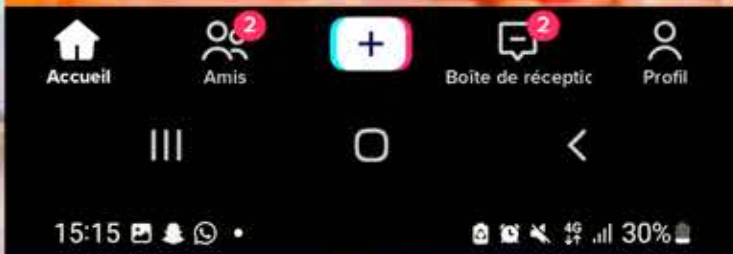
13: Alice Pfeiffer, *Le Goût du Moche*, chapitre 2: *Le Kitsch*, p56, Paris, Flammarion, 2021

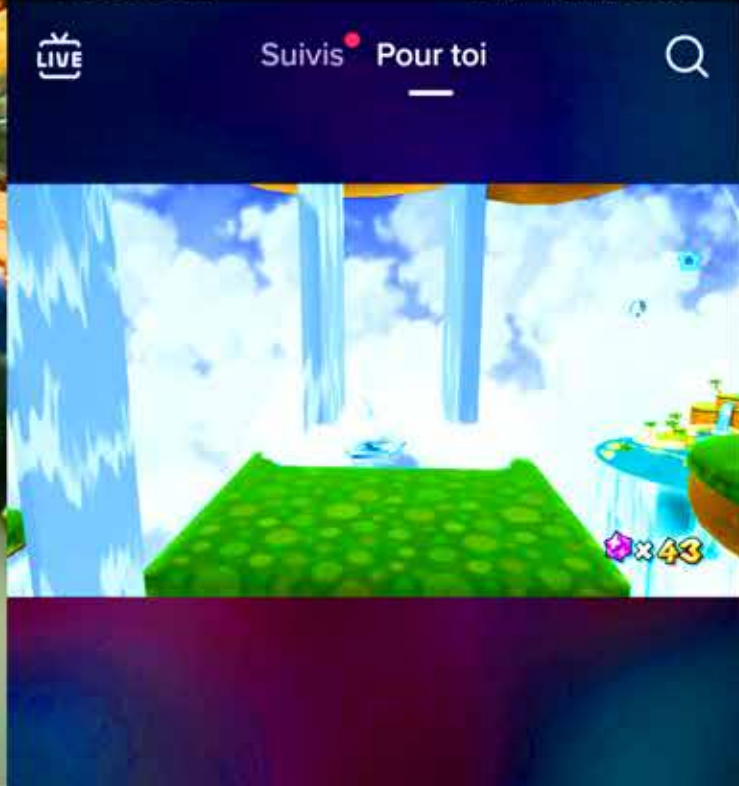
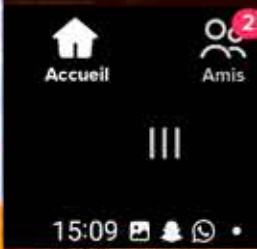
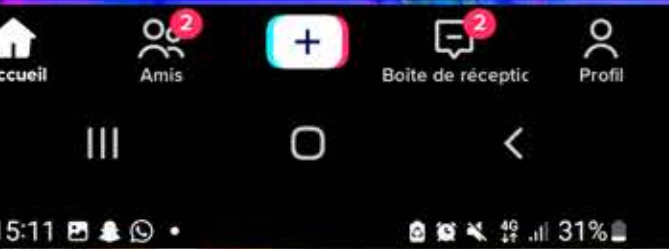
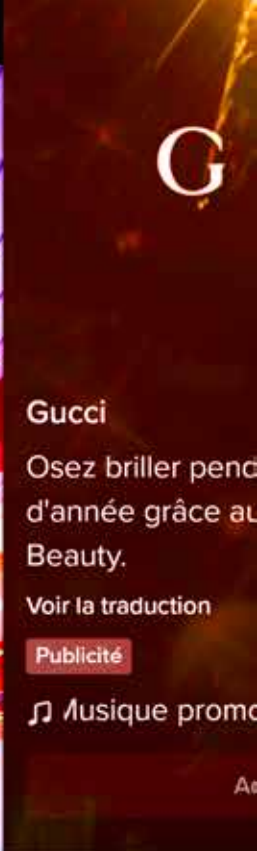
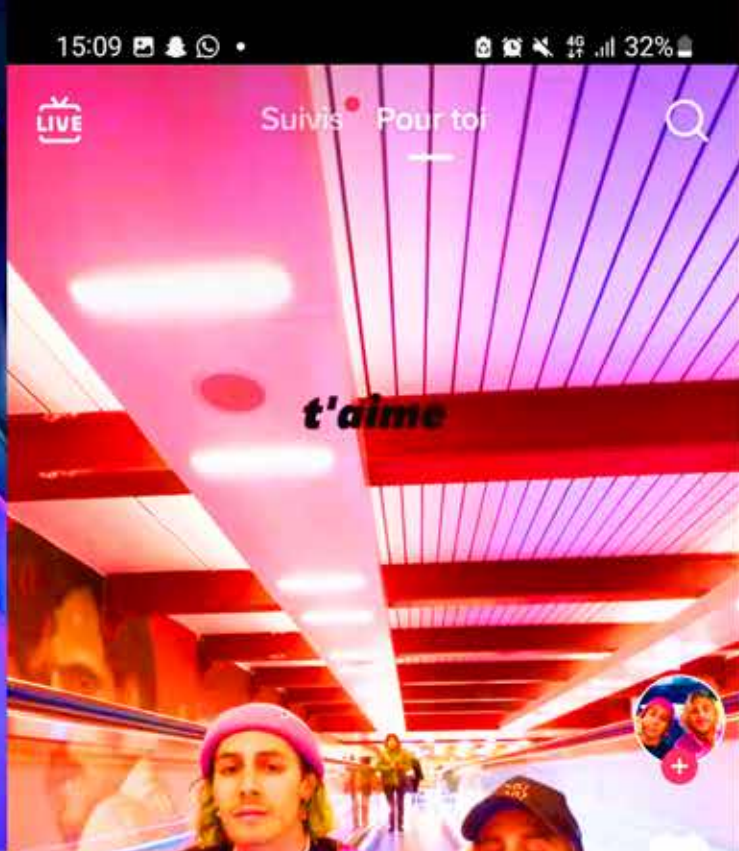
14: Gillo Dorfles, *Le Kitsch: un Catalogue Raisonné du Mauvais Goût*, partie: *Le Kitsch*, p44, Bruxelles, Éditions Complexe, 1978

En parallèle, les moyens de diffusion des arts, de la musique, de la pratique amateur ne cessent d'augmenter avec les réseaux sociaux. De plus en plus d'amateurs s'essaient à la discipline sans crainte et partagent leurs progrès sur le web. Il n'est plus obligé de signer dans une maison de disque pour pouvoir jouer de la musique. L'hyperpop grandit grâce à cette révolution numérique. Internet est le mélange entre la musique de rue et la grande diffusion des labels. Il a permis de mettre en ligne ce que nous souhaitons. Dans les années 2000 / 2010, beaucoup d'utilisateurs se faisaient entendre sur *MySpace*, une plateforme gratuite de réseautage. Également dans les années 2000, les télé-crochets tels que *PopStars* ou *Star Academy* permettaient de s'attacher à la personnalité du candidat en plus de son talent. Une vision proposant une nouvelle manière d'humaniser la vedette. Depuis, les réseaux sociaux ont explosé. Leur arrivée en masse accélère ce processus. Les artistes publient, en plus du contenu professionnel, des formats plus spontanés, permettant de mettre en valeur également leur personnalité. Que ce soit avec *Youtube*, *TikTok* ou bien *Instagram*, il suffit d'un clic, d'un scroll, d'un swipe pour passer à la vidéo suivante. Tout se like, se partage et se commente sans limite. L'efficacité du numérique est notable. Il prend à la fois le rôle du phonographe (enregistrement), de la télévision (image) et de la radio (diffusion). Tous les outils disponibles par l'ordinateur font du numérique un touche à tout, à l'image de l'amateur, curieux et sans limite. Cette énergie est celle de l'hyperpop. L'hyperpop se sert du monde dématérialisé à outrance dans toutes ses formes. L'hyperpop est un couteau suisse. Il ressort tout ce qu'il a absorbé d'Internet. Les images, les vidéos, les audio et les textes sont consommés en masse puis sur-réinterprétés via une panoplie de logiciels et de moyens d'enregistrements. Le résultat est publié sur le même support que sa source d'inspiration. Ce résultat sera lui même noyé par les autres informations et deviendra lui aussi influence et aspiration. Vitesse onirique et cycle numérique, l'hyperpop est une boucle infinie qui dynamise la musique. Il vit par le biais de la surchauffe qu'offre le Net. L'écran brille et clignote. Cette boulimie sonore et iconographique du web peut cependant nous épuiser. Nous assimilons des informations en continu et le tout essaie de rentrer dans notre crâne. Cette énergie presque robotique est assumée par cette pop hypertrophiée. Nous nous reposerons plus tard.

popstar

Ô Nature Synthétique,
 Rapidité Numérique,
 Surface Sensible,
 Paillette Terrible,
 Sur notre écran,
 Le monde est géant.

Les influences du monde digital et immatériel se ressentent dans l'esthétique de l'hyperpop : bugs programmés, titres aux allures de virus ou de textos *M&N* (2022, *donatchi.com*, *BTR 2 GTR*, *E-Boy*, *☆ hot babe 93*, etc.), effets sonores défaillants (notamment grâce à l'auto-tune), répétitions dans les visuels ou dans les mots.

« Know-know-know, know-know-know
 Anything about me, me-me-me, me-me-me
 No, you'll never really know, know-know-know
 Anything about me, me-me-me, me-me-me
 I guess it's such an easy game, ga-ga-game, ga-ga-game
 If I put you right to sleep, sle-sle-sleep, sle-sle-sleep
 Rationality could change, cha-cha-change, cha-cha-change
 All in the car, I was asleep, sle-sle-sleep, sle-sle-sleep¹⁵, »

15 : 100 Gees feat. Dylan Brady & Laura Les, *Mememe*, 100 Gees, (2021), single, *Dog Show Record*, 2021

Internet est une extension de la pop mélangée avec tout ce que nous pouvons trouver sur les réseaux ou sur les plateformes de streaming. Le visage de la pop est inédit, totalement transformé. Cette consommation démesurée est poussée et entretenue par l'hyperpop. Elle est cultivée par les jeunes, amateurs et passionnés, plongeant dans ce rythme depuis l'enfance. Le web contemporain est le rendez-vous des amateurs. Ces derniers n'ont pas forcément de bases dans la musique. Ils l'exploitent, l'expérimentent, la domptent. Ils se construisent au fil de leurs découvertes numériques. Leur pratique se veut amatrice, une notion importante dans notre réflexion. Le professeur et sociologue français **PATRICE FLICHTY** s'y intéresse dans *Le Sacre de l'Amateur*, un écrit autour du mot « amateur ». Grâce aux fonctionnalités fournies par l'informatique, les nouveaux amateurs acquièrent un savoir faire important. L'influence des amateurs n'est pas minime. Que ce soit par les forums, les vidéos *Youtube*, les tutoriels *TikTok* ou les DIY *Instagram* : tout un réseau se met en place. Chaque année, le magazine *Time* élit la personnalité de l'année¹⁶. En 2006, il s'agissait tout simplement de nous, utilisateurs d'Internet, alimentant ensemble la toile. Si nous sommes devenus importants, c'est par notre persistance à nous débrouiller nous-mêmes. Le bidouillage charme. Une intelligence collective fournie par les réseaux. **PATRICE FLICHTY** fait le lien avec le fan, cet amateur de culture. « *Le fan n'est pas seulement un passionné qui assiste à toutes les manifestations de la star qu'il a élue et collectionne ses souvenirs.*

*Au-delà de l'amateur de culture populaire, il est aussi celui qui s'approprie différemment des œuvres, qui en fait une réception créatrice. Il peut, par exemple, monter des vidéos ou remixer des morceaux de musique.*¹⁷ » Il y a une double intention de la part du fan similaire à celle de l'hyperpop. Le fan crée en s'appuyant sur un produit existant. Il est à la fois du côté de la production et de la réception. Certains parlent du prosumérisme : un type de consommation collaborative réduisant la distinction entre producteur et consommateur. En plus de consommer, il se met au même niveau que le créateur en s'investissant dans l'activité. Parmi les éléments fournis par la culture populaire, le fan sélectionne un artiste auquel il se consacre intensément. Il adule l'existant, s'en sert et se l'approprie excessivement jusqu'à obtenir un résultat lui semblant plus personnel et éloigné de la réalité. « *Le fan n'est donc pas le récepteur aliéné des produits les plus médiocres de la culture populaire, mais l'acteur d'une communauté d'interprétation.* »¹⁸ L'hyperpop écrit, par sa musique, sa propre fanfiction du monde moderne offert par tous ces codes populaires de masse.

16: "Vous" personnalité de l'année selon "Time Magazine", article, Time, 2006, consulté en 2022, https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2006/12/18/vous-personnalite-de-l-annee-selon-time-magazine_846911_3236.html

17: Patrice Flichy, *Le Sacre de l'Amateur. Sociologie des Passions Ordinaire à l'Ère Numérique*, Introduction, p13, Paris, Seuil & République des Idées, 2010

18: Patrice Flichy, *Le Sacre de l'Amateur. Sociologie des Passions Ordinaire à l'Ère Numérique*, chapitre 1: *La culture amateur*, p31, Paris, Seuil & République des Idées, 2010

L'hyperpop n'exclut pas le fait que les amateurs aient toujours existé. **PATRICE FLICHY** les citait déjà en 2010 (publication *Le Sacre de l'Amateur*) lorsqu'il évoquait la musique électronique. L'informatique nourrissait déjà la pratique de DJ amateur en absence de toute formation préalable. L'hyperpop en est la continuité, l'assurance et la glorification de cette pratique investie et sauvage. Acclamer l'amateur vient-il à banaliser le talent des artistes professionnels ? Ces artistes commencent peut-être en tant qu'amateurs mais quelle est leur finalité ? Est-ce que cela veut dire que n'importe qui peut le devenir ? Sans forcément les glitches et les paillettes, cette question revient au niveau du graphisme. Est-ce que tout le monde peut devenir graphiste ? **YOANN BERTRANDY**, lors de son mémoire de fin d'études à la *HEAR* en propose un recueil de différentes citations de graphistes professionnels ou non s'interrogeant sur la question de la légitimité de la phrase *Tout le Monde est Graphiste*¹⁹. Il commence par les séparer sous trois catégories. Les auteurs : les compositeurs du graphisme, les semi-auteurs / exécutants : les interprètes du graphistes, et les amateurs. Le temps d'un échange sur *Radio France*²⁰, le graphiste et typographe **PIERRE DI SCIULLO** réagit à la question « *Est-ce que s'il y a écriture et dessin, il y a forcément auteur ?* ». Il répond : « *La comparaison que je fais c'est avec*

22:09

54%

← Tweet

Charli ✓

@charli_xcx

what is hyperpop?

20:37 · 22 juil. 20

1 014 Retweets 342 Tweets cités

13,3K J'aime

Ö @nomak_music · 22 juil. 20

En réponse à @charli_xcx

It's nothing.

2

15

ian @sword_likier · 22 juil. 20

En réponse à @charli_xcx

It's like bubblegum bass but also kinda like trance but also kinda like europop but also kinda like synthwave but also kinda like uk garage but also kinda like glitch hop but also kinda like future bass but also kinda like ska but also kinda like industrial but also kin

1

8

DESKPOP™ @DESKP... · 23 juil. 20

Tweeter votre réponse

Tweet

em @happyddad · 22 juil. 20

En réponse à @charli_xcx
you

cely @mrceloteles · 22 juil. 20

En réponse à @charli_xcx
i have no idea

Miss May @MayMagdal... · 22 juil. 20

En réponse à @charli_xcx
you

B E T O @auroralter... · 22 juil. 20

En réponse à @charli_xcx
APAGUE KKKKKKKKKK

jon. @planetnasty · 22 juil. 20

En réponse à @charli_xcx
spotify playlist

dj e-cig @rickypassi... · 22 juil. 20

En réponse à @charli_xcx
beep beep boop boop music

Tweeter votre réponse

Charli XCX - claws [O...

la musique. En musique, on est capable de distinguer les interprètes des compositeurs. Ce n'est pas parce qu'il y a musique qu'il y a composition. Il peut y avoir musique et un travail extrêmement respectable et un vrai travail de création dans l'interprétation. La plupart des graphistes sont des interprètes, et puis il y a quelques graphistes qui sont des compositeurs.» Par la suite, même s'il s'investit la plupart du temps à la composition graphique, il lui arrive de se placer des deux côtés : composition et interprétation. « *Ce n'est pas un jugement de valeur. C'est une distinction entre des pratiques différentes parce qu'on peut ensuite être un bon compositeur ou un mauvais compositeur, un bon interprète ou un mauvais interprète.* » Que ce soit pour l'amateur, l'auteur-compositeur ou l'interprète, chaque rôle est important et se doit d'être respecté, valorisé. De plus, comme le précise **PIERRE DI SCIULLO**, il est possible de mouver entre tous ces rôles. L'amateur d'aujourd'hui peut devenir professionnel demain et pourra avoir, en fonction des projets, le rôle soit d'auteur-compositeur, soit d'interprète, soit des deux en même temps. Ces rôles sont peut-être importants pour se repérer au niveaux des différentes tâches d'un travail, mais ne peuvent plus être aussi distincts qu'auparavant. Le monde dans lequel nous vivons ne veut plus se ranger dans ces cases. Nous pouvons toucher à tout. La distinction se nuance. Ces trois catégories apportent quelque chose à l'autre et permette d'établir des liens dans un projet. Il faut être apte à mélanger tous ces rôles, tous ces codes. *Tout le Monde est Graphiste*, mais chacun dans son monde. **YOANN BERTRANDY** conclut lui aussi qu'il est compliqué de radicalement s'opposer à tel ou tel argument. C'est là que le graphiste et la musique se rejoignent. Ce sont des disciplines si vastes qu'elles ne sont pas identifiables d'une seule et unique façon.

19: Yoann Bertrand, *Tout le Monde est Graphiste*, Strasbourg, HEAR (mémoire DNSEP), 2008

20: Pierre Di Sciullo en discussion avec Maris Richeux, *Pas la Peine de Crier*, Pierre Di Sciullo 1/5, France Culture, (52'03), 2021, <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/pas-la-peine-de-crier/pierre-di-sciullo-1-5-7580157>

Pour revenir spécifiquement à l'hyperpop, il est le déclencheur de ces questions artistiques. Il assume puiser dans des registres dits « *pop* », « *commerciaux* » et « *mainstreams* » tout en les amenant dans un résultat extrême par leurs expérimentations amatrices. Des sonorités et des visuels grinçants, voulant à tout prix prendre les bienfaits de tous les genres existants. La générosité de la pop, les punchlines du rap, la désinvolture du punk, l'énergie du métal, la technique de l'électro, l'amour de la variété, l'étrangeté de l'auto-tune et de la musique expérimentale, etc. Transmettre à fond.

L'hyperpop bouscule les normes sociales. Cette envie de déconstruire les mentalités de demain justifie-t-elle le titre de l'hyperpop en tant que « *genre futuriste* » cité par les

médias. En plus de ces instrumentalisation robotisantes, il est facile de projeter l'hyperpop à la musique du futur. Ces propos sont-ils justes lorsque nous apprenons que son intention s'attache au présent ? Il est dur de définir la finalité d'un genre qui se veut surtout libérateur. Les artistes ne se posent même pas la question. « *What is Hyperpop ?*²¹ » interroge CHARLI XCX, une des artistes hyperpop les plus commercialisés. Sa démarche est plus que jamais dans le « *maintenant* » avec ses inspirations sonores et visuelles Internet. La question du genre fait, elle aussi, le sujet d'aujourd'hui. Nous ne pouvons plus attendre demain pour y répondre. De plus, notons que le style hyperpop est, malgré son intention théorique, spécifique. N'existant que depuis 2013, l'hyperpop connaît déjà plusieurs évolutions. Certains parlent déjà d'une deuxième version de l'hyperpop. Elle aurait pris vie avec la sortie de l'album *1000 Geese* de 1000 GEES et se serait accentuée avec le post-COVID-19. Cette deuxième hyper-vague s'électrifie à un niveau encore plus haut que la version précédente. Des voix ultra-aigües et un univers devenant presque « *cringe* » (grimaçant, suscitant beaucoup de gêne ou d'embarras) s'autorisent à s'ouvrir d'avantage à toutes inspirations, passant par la trap et le rock emo. Comme il n'y a pas de limite, l'hyperpop essaie sans cesse de dépasser le mur du son. En à peine dix ans, l'hyperpop, se voulant déjà libre, suit malgré tout des choix qui ne cessent d'évoluer et de surtout s'intensifier. Son esthétique risque, dans les futures années, devenir lui aussi ringard et démodé. Cela ne doit pas, une fois de plus, être perçu comme néfaste. L'hyperpop aura montré qu'il a réussi à être majeur et au centre des questionnements esthétiques et sociétaux. Le caractère que le futur peut conserver de l'hyperpop est sa volonté orgiaque à mélanger outrancièrement tous les codes et styles sans obligation à faire de choix. Avec profusion et excès, ce registre assume et ne se donne plus de limite. L'intention n'est en aucun cas l'uniformisation mais l'envie de ne plus se mettre de barrière jusqu'à vouloir piocher dans tout ce qui existe déjà au lieu de le critiquer. Avant de vouloir absolument changer ou blâmer l'existant, il faut savoir l'analyser. Observer ce qui nous entoure, l'accepter pour enfin voir la direction que nous souhaitons envisager pour notre suite. « *Admirer les choses vernaculaires.*²² »

21: Charli XCX, tweet de l'artiste, 2020, consulté en 2022, https://twitter.com/charli_xcx/status/1286007438416556032

22: Félicité Landrивon, conférence ESADHaR, Le Havre, 2022

OUTRO

Pour finir cet écrit, Musique, je te déclare ma *flamme*. Ma *flamme* pour ce mémoire. Ma *flamme* pour la diversité que tu me proposes. Ma *flamme* pour ta beauté. Ma *flamme* pour ta bonté. Ma *flamme* pour l'amour que tu me donnes. Ma *flamme* pour l'énergie que tu me transmets. Ma *flamme* pour toutes les émotions que tu fais submerger au fond de moi. Ma *flamme* pour toutes ces réflexions. Ma *flamme* pour ta compréhension. Ma *flamme* pour l'introspection. Ma *flamme* pour la force que tu as à me faire vibrer et vivre. Ma *flamme* pour l'humain que je suis et que je deviendrai grâce à toi. Ma *flamme* pour faire de moi un être passionné. Ma *flamme*, celle fidèle qui ne te lâchera jamais, même lorsque je perdrai l'ouïe. Ma *flamme* pour celle que je n'ai pas encore allumée et pour celle qui s'est éteinte. Une seule serait trop minime par rapport à ton ampleur. Musique, je te déclare mes *flammes*.

CRÉDITS BIBLIOGRAPHIE

- ☺ @cht.am, Synthé Mental, Radio.Nova, Instagram, 2022, https://www.instagram.com/p/CjhUo_dKLUj/?hl=fr
- ☺ 100 Gecs feat. Dylan Brady & Laura Les, Mememe, 100 Gecs, (2'46), single, Dog Show Record, 2021
- ☺ 21 Savage, Issa Album, Slaughter Gang Entertainment, 2017
- ☺ Julie Ackermann, Valentin Grimaud, Dan Charnas, Thomas Dunoyer de Segonzac, Vincent Chanson et Guillaume Heuguet, Revue n°18, Paris, Audimat, 2022
- ☺ Kemi Adeyemi, Raphaël Da Cruz, Jernej Kaluža, Jesse McCarthy, Nicolas Pellion, Forrest Stuart, Nicholas Vila Byers, Trap: Rap, Drogue, Argent, Survie, Paris, Audimat & Divergences
- ☺ Angèle, Nonante-Cinq, La Suite, Angèle VL Records, 2022
- ☺ Juliette Armanet, Brûler le Feu 2, Universal Music/Division Romance Musique, 2022
- ☺ Philippe Artières, Jérômes Deni et David Pontille, Scriptopolis, Le Havre, Editions Non Standard, 2019
- ☺ Stephen Bayley, Ugly: The Aesthetics of Everithing, New York, Overlook books, 2013
- ☺ Yoann Bertrand, Tout le Monde est Graphiste, Strasbourg, HEAR (mémoire DNSEP), 2008
- ☺ Paul Bessone, directeur de l'IMM, Qu'est-ce qu'un Label?, article, IMM, consulté en 2022, <https://www.metiersdelamusique.com/blog/metiers-musique/label/>
- ☺ Anne Billoët, Le livre d'Alice Pfeiffer «Le Goût du Moche» décrypte pourquoi le Ringard est devenu Hype, Paris, Trax Magazine, 2021, consulté en 2022, <https://www.traxmag.com/le-livre-dalice-pfeiffer-le-gout-du-moche-decrypte-pourquoi-le-ringard-est-devenu-hype/>
- ☺ Cyril Blanc, Yseult sort du silence dans Clique Talk, Clique TV, vidéo (26'33), 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=U7fUztwyL-A>
- ☺ Björk, Biophilia Ultimate Edition, Graphisme par M/M, Los Angeles, Universal International, 2011
- ☺ Pierre Bourdieu, La Distinction, Paris, Les Éditions de Minuit, 1979, Résumé par Thomas Apchain, consulté en 2022, <https://www.dygest.co/pierre-bourdieu/la-distinction>
- ☺ Al Bowlly, The Al Bowlly Collection 1927-40 Vol.1, Decca Records, 2013
- ☺ Naughty Boy, Hotel Cabana, Relentless/Virgin, 2013
- ☺ Bertrand Buffon, Vulgarité et modernité, Paris, Gallimard, 2019
- ☺ Éric Bureau, 138 929 ventes en une semaine: avec «Civilisation», Orelsan bat tous les records et devance largement Adele, article, Le Parisien, 2021, consulté en 2022, <https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/musique/138-929-ventes-en-une-semaine-avec-civilisation-orelsan-bat-tous-les-records-26-11-2021-V3FMCY27JVFZLDO0WV3AEXLOAE.php>

- ☺ Sophie Calle, Prenez soin de vous, Arles, Actes Sud, 2007
- ☺ Bastien Cantillon, L'histoire du rap et de la Culture Hip Hop, conférence, Université Populaire x Tétris, Le Havre, 2022
- ☺ Capo, Swag School, Capo Glo, 2017
- ☺ Cher, Believe, Warner Bros, 1998
- ☺ Victor Cheung, More is More, Designing Bigger Bigger Bolder Brighter, Hong Kong, Viction:ary, 2021
- ☺ Étienne Cliquet, Esthétique par défaut, la beauté parfum vanille, Téléphérique, 2002, mis à jour en 2003, consulté en 2022, http://slow.free.fr/clans/pages/litterature/Esthetique_par_defaut.html
- ☺ Léonard Cohen, The Future, Columbia Records, 1992
- ☺ Miley Cyrus, Bangerz, RCA Records, 2013
- ☺ Décor Revue, n2 Vulgaire, Paris, ENSAD, 2022
- ☺ Domingo, L'interview de Pomme avant sa tournée! (son rapport à la télé, Twitch, le Canada...), vidéo, (28'18), Pop Corn, 2021, https://www.youtube.com/watch?v=RDhV_2CS7ts&t=7s
- ☺ Gillo Dorfles, Le Kitsch: un Catalogue Raisonné du Mauvais Goût, Bruxelles, Éditions Complexe, 1978
- ☺ EQUAL FRANCE, #Pomme, vidéo, (11'17), Spotify, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=xt8tCwQ4t08>
- ☺ Patrice Flichy, Le Sacre de l'Amateur. Sociologie des Passions Ordinaire à l'Ère Numérique, Paris, Seuil & République des Idées, 2010
- ☺ Foé, Mémo Amoureux, Tôt Ou Tard, 2022
- ☺ Future, Dirty Sprite 2, Sony Music Entertainment, 2015
- ☺ Lady Gaga, Chromatica, Interscope Records, 2020
- ☺ Ludovic Galtier, Les Princes et les Princesses de l'Amour: W9 déprogramme les dix derniers épisodes, article, Pure Medias, 2022, consulté en 2022, <https://www.ozap.com/actu/-les-princes-et-les-princesses-de-l-amour-w9-deprogramme-les-dix-derniers-episodes/613386>
- ☺ Shéyen Gamboa, Hip Hop l'histoire de la Danse, Paris, Scali, 2008
- ☺ Krell Gen, Vivienne Westwood, Paris, Assouline: Mémoire de la Mode, 1997
- ☺ Andy Hildebrand, Innovative Lives: Andy Hildebrand, conférence, Lemelson Center, Washington, 2019
- ☺ IMM, Compétences en Commerce, article, IMM, consulté en 2022, <https://www.metiersdelamusique.com/emplois-debouches/commerce-musique/>
- ☺ Anja Kaiser, Glossary Of Undisciplinared Design, Leipzig, Spector Books, 2021
- ☺ Emily King, M/M (Paris) de M à M, Les Presses du Réel, 2012
- ☺ KASBAH, Karte Blanche-Aurore Guez, vidéo, (10'26), KASBAH, 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=NVMjWvQ-g&t=2s>
- ☺ Robin Kid, It's All your Fault, Paris, Templon, 2021
- ☺ Konbini, Les Graphistes le Détestent: voici la folle histoire du Comic Sans MS, par son créateur, vidéo, (4'49), Konbini, 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=VbhLWkXlGU0>

- ☺ Suzana Kubik, L'Émotion de la Musique Décryptée. D'où provient le Frisson Musical?, article, Radio France, 2016, consulté en 2022, <https://www.radiofrance.fr/francemusique/l-emotion-de-la-musique-decryptee-d-ou-provient-le-frisson-musical-3740960>
- ☺ Jean de La Bruyère, Les Caractères, chapitre XII: La Mode, Paris, Folio Plus Classique, 1687
- ☺ Kib Lind, Numero 80 Cover, Kib Lind, Paris, 2022
- ☺ Bernard Lahire, La Culture des Individus, Conclusion, Paris, La Découverte, 2004
- ☺ Félicité Landrison, conférence, ESADHaR, Le Havre, 2022
- ☺ Emmanuel Laurentin, Le Temps du Débat, épisode: Doit-on réguler l'industrie du streaming musical?, podcast, (43'00), France Culture, 2022
- ☺ Dua Lipa, Future Nostalgia, Warner Records, 2020
- ☺ Louane, Sentiments, Universal Music Group, 2022
- ☺ Édouard Louis, Pierre Bourdieu. L'insoumission en Héritage, Paris, Puf, 2013
- ☺ Lous and The Yakuza, Gore, Columbia Records, 2020
- ☺ Christine Macel et Marie-Thérèse Perrin, EXTRAetORDINAIRE: Le Printemps de Cahors, Arles, Actes Sud, 1999
- ☺ Mathias Malzieu, Une Sirène à Paris, Paris, Livre de Poche, 2021
- ☺ Mattia Marchese, Pop Music Will Never Be Low Brow, La Chaux-de-Fonds, EAA Suisse (projet diplôme), 2020
- ☺ Manon Mariani, Les plateformes peuvent-elles sauver la télé réalité?, podcast, (5'25), Le Mouv/Radio France, 2022, <https://www.radiofrance.fr/mouv/podcasts/le-screen/les-plateformes-peuvent-elles-sauver-la-tele-realite-1076802>
- ☺ Ben Mazué, Paradis (réédition), Columbia Records, 2020
- ☺ Nathan Merchadier, L'industrie du Vinyle a battu des Records de Ventes en 2021, article, Les Inrockuptibles, 2021, consulté en 2022, <https://www.lesinrocks.com/musique/lindustrie-du-vinyle-a-battu-des-records-de-ventes-en-2021-432519-30-12-2021/>
- ☺ Molécule, La Voix controversée de l'Auto-tune, podcast, (6'52), Bru(i)t, 2022, <https://podtail.com/fr/podcast/bru-i-t/>
- ☺ Aya Nakamura, Aya, Rec.118/Warner Music Group, 2020
- ☺ Lil Nas X, Montero, Columbia Records, 2021
- ☺ Orelsan, Civilisation Édition Ultime, 3e Bureau/Wagram Music, 2022
- ☺ Alice Pfeiffer, Le Goût du Moche, Paris, Flammarion, 2021
- ☺ Pheek, Différence entre la Musique Artistique et la Musique Commerciale, article, Pheek Mix & Mastering, 2021, consulté en 2022, <https://audioservices.studio/fr/blogue/difference-entre-la-musique-artistique-et-la-musique-commerciale>
- ☺ Vivien Philizot, Graphisme et Transgression: Citation et Détournement dans les Codes Visuels du Design Graphique Contemporain, Signes Discours Sociétés, 2009
- ☺ Hugo Pillard, Pomme-les failles (Documentaire), vidéo, (12'51), 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=SnxWwpg2D04>

- ☺ Cœur de Pirate, Impossible à Aimer, Bravo Musique, 2021
- ☺ Hervé Platel, Musique, Émotion, & Neuroscience, vidéo, (30'14), Causa Mundi, 2019, https://www.youtube.com/watch?v=WzBLY_85xLc
- ☺ PNL, Deux Frères, QLF Records, 2019
- ☺ PNL, Dans la Légende, QLF Records, 2016
- ☺ Pomme, Les Failles Cachées (Halloween Version), Sois Sage Music, 2020
- ☺ Rick Poynor, La Loi du Plus Fort: La Société de l'Image, Paris, Pyramid, 2002
- ☺ Rick Poynor, Transgression: Graphisme et Post-modernisme, Paris, Pyramid, 2003
- ☺ Purebreak, Yseult en Interview: son premier album, l'indépendance, poser nue..., vidéo, (11'10), Purebreak, 2019, <https://www.dailymotion.com/video/x7rbz00>
- ☺ Magali Rangin, Orelsan squatte le top 10 des singles, avec neuf titres de son album «Civilisation», article, BFMTV, 2021, consulté en 2021 https://www.bfmtv.com/people/musique/orel-san-squatte-le-top-10-des-single-avec-neuf-titres-de-son-album-civilisation_AN-202111290405.html
- ☺ Simon Reynolds, Marc Fisher, Ellen Willis, Rob Gallagher, Victor Dermenghem, Revue n°11, Paris, Audimat, 2021
- ☺ RFM, Quels sont les albums les plus vendus en 2021?, site internet, RFM, 2021, consulté en 2022, <http://www.rfm.fr/news/Quels-sont-les-albums-les-plus-vendus-en-2021-25714>
- ☺ Maris Richeux, Pas la Peine de Crier, Pierre Di Sciullo 1/5, podcast, (52'03), France Culture, 2022, <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/pas-la-peine-de-crier/pierre-di-sciullo-1-5-7580157>
- ☺ Arnaud Robert et Paolo Woods, Happy Pills, Paris, Delpire&Co, 2021
- ☺ Olivia Rodrigo, Sour, Geffen Records, 2021
- ☺ Harold Rosenberg, La Tradition du Nouveau, Paris, Éditions de Minuit, 1959
- ☺ Matthieu Saladin, Sonorités de l'Utopie, Revue Tracet n4, Dijon, HEAR, 2015
- ☺ Salman, Pourquoi l'Hyperpop fascine les Musiciens?, vidéo, (19'03), Monte le Son, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=Kh8eyZ871Iw&t=1s>
- ☺ François Saltiel, Le Temps du Débat, épisode: Doit-on réguler l'industrie du streaming musical?, podcast, (43'00), France Culture, 2022
- ☺ Michael Schmelling, Kelefa Sanneh, Will Welch, Atlanta: Hip-Hop and the South, San Francisco, Chronicle Books, 2010
- ☺ Samara Scott, The Doldrums, Bordeaux, CAPC, 2021
- ☺ Schoolboy Q, Schoolboy Q On His Lean Usage «My Music Sucks Right Now», vidéo, (11'56), Hot 97, 2014, <https://www.youtube.com/watch?v=xOchrMgzjA>
- ☺ SNEP, La Consommation de Musique dans le Monde: Enquête 2021, Neuilly-Sur-Scène, article, SNEP, 2021, consulté

- en 2022, <https://snepmusique.com/chiffres-ressources/la-consommation-de-musique-dans-le-monde-enquete-2021-ifpi/>
- ☺ SNEP, Les Tops de l'Année, Neuilly-Sur-Scène, article, SNEP, 2021, consulté en 2022, <https://snepmusique.com/les-tops/le-top-de-lannee/top-albums-annee/>
 - ☺ Susan Sontag, Notes on «CAMP», London, Penguin Modern, 2018
 - ☺ SOPHIE, SOPHIE, ou la pop mainstream en mode expérimental, video, (7'14), 2018, Tracks Arte, <https://www.youtube.com/watch?v=mlhUVvyU3nk>
 - ☺ Madame de Staël, Œuvres Complètes, partie: De la Littérature, Paris, Didot, 1871
 - ☺ Dire Strait, Brother in Arms, Warner Bros Records, 1985
 - ☺ Swipe, PNL: leurs chiffres et leurs records les plus fous, RapCity, 2022, consulté en 2022 <https://www.rapcity.fr/pnl-chiffres-records/>
 - ☺ T-Pain, T-Pain Full Concert | NPR MUSIC FRONT ROW, vidéo, (27'08), NPR Music, 2015, https://www.youtube.com/watch?v=kG8_0xI0J2Y
 - ☺ Allison M. Tackman et Sanjay Srivastava, Social Responses to Expressive Suppression: The Role of Personality Judgments, Journal of Personality and Social Psychology, version pre-publication manuscript en PDF, 2016 https://pages.uoregon.edu/sanjay/pubs/suppression_personality_judgments.pdf
 - ☺ Pacôme Thiellement, Pop Yoga, Paris, Sonatine, 2013
 - ☺ Toiletpaper, n°13, Bologna, Damiani, 2016
 - ☺ Stephen Tompson, Believe: il y a 20 ans, Cher relançait sa carrière et révolutionnait la pop, article, CBC, 2018, <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1133302/believe-cher-histoire-chanson-auto-tune-succes>
 - ☺ Véronique Vienne, Graphisme d'aujourd'hui, patrimoine de demain?, Paris, article, CNAP, 2021, consulté en 2022, <https://www.cnap.fr/graphisme-daujourd'hui-patrimoine-de-demain>
 - ☺ W.E.B Dubois, Les Âmes du Peuple Noir, Paris, La Découverte, 1903
 - ☺ Louise Wessbecher, Orelsan sur Amazon Prime: la partie 2 du docu aurait pu s'appeler "Fais jamais écouter ça à personne", article, Huffpost, 2022, consulté en 2022, https://www.huffingtonpost.fr/culture/article/orelsan-sur-amazon-prime-la-partie-2-du-docu-aurait-pu-s-appeler-fais-jamais-ecouter-ca-a-personne_208894.html
 - ☺ Vivienne Westwood, Get A Life!, Paris, Larousse, 2016
 - ☺ White Town, Women in Technology, Echo, 1997
 - ☺ Charli XCX, Crash, Asylum Records, 2022

CRÉDITS ICONOGRAPHIE

- ☺ p7: pochette, Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
- ☺ p8-9: mosaïque de différentes pochettes d'albums, listées de gauche à droite:
Thérapie Taxi: Hit Sale
Justin Bieber: Changes
Poupie: Poupie
Dua Lipa: Dua Lipa Deluxe Edition
Coline Blf: Blue Nostalgia
Ariana Grande: Sweetener
Al-Hy: Une Grande Chose
Amir: Ressources (Nouvelle Édition)
Cœur de Pirate: En Cas de Tempête, ce Jardin Sera Fermé
Pierre de Maere: Regarde-moi
Olivia Rodrigo: Sour
Leslie Medina: Bon Courage
Louane: Louane+ (Deluxe)
Grand Corps Malade: Mesdames
Camille Lellouche: A
Ben Mazué: La Femme Idéale+Les Femmes Idéales
Lomepal: Jeannine+Amina
Lady Gaga: Joanne
Fils Cara: Fictions+ (Acoustique)
Camélia Jordana: Facile x Fragile
Billie Eilish: Happier Than Ever
Angèle: Brol+Brol La Suite
Claudio Capéo: Rose des Vents
Luis Fonsi: Vida
Clara Luciani: Sainte-Victoire+ (Réédition)+ (Super-Édition)
Aya Nakamura: Nakamura+ (Deluxe Edition)
- ☺ p10: collage de captures d'écran Spotify
- ☺ p12: collage d'images issues de l'univers visuel de Olivia Rodrigo: Sour
- ☺ p13-14: collage d'images issues de l'univers visuel de Lil Nas X: Montero
- ☺ p15: collage d'images issues de l'univers visuel de Dua Lipa: Future Nostalgia
- ☺ p19-20-21: collage d'images issues de l'univers visuel de Björk: Biophilia
- ☺ p22-23-24: collage d'images issues de l'univers visuel de Lady Gaga: Chromatica
- ☺ p33-34: collage de captures d'écran TikTok issus du compte de Louane, playlists Tes Sentiments et Mes Sentiments
- ☺ p39-40: CD de l'album Civilisation d'Orelsan pensé et posté par Rægular sur Instagram
- ☺ p45: banque d'images \$\$\$\$\$
- ☺ p46-47: collage de captures d'écran du clip de Lil Baby feat. Gunna: Sold Out Dates

- ☺ p48-49: scan édition Victor Cheung: More is More
- ☺ p50: scan magazine Toiletpaper: n°13
- ☺ p59-60: identité visuelle de la Casa Da Música, pensée par Rem Koolhaas, Stefan Sagmeister et Walsh
- ☺ p63-64: collage de capture d'écran du travail de Jacques Perconte: Gorges Gard, série: Mistrau
- ☺ p69: collage autour du travail artistique de SOPHIE
- ☺ p70: collage autour du travail artistique de 100 Gecs
- ☺ p70: collage autour du travail artistique de Dorian Electra
- ☺ p72: collage autour du travail artistique de Charli XCX
- ☺ p75-76: photos accessibles sur Google Images avec comme mot clé "Kitsch"
- ☺ p79-70: collage de captures d'écran de mon fil d'actualité TikTok entre septembre et décembre 2022
- ☺ p83-84: captures d'écran du tweet de Charli XCX avec certaines réponses de ses followers

CRÉDITS TYPOGRAPHIE

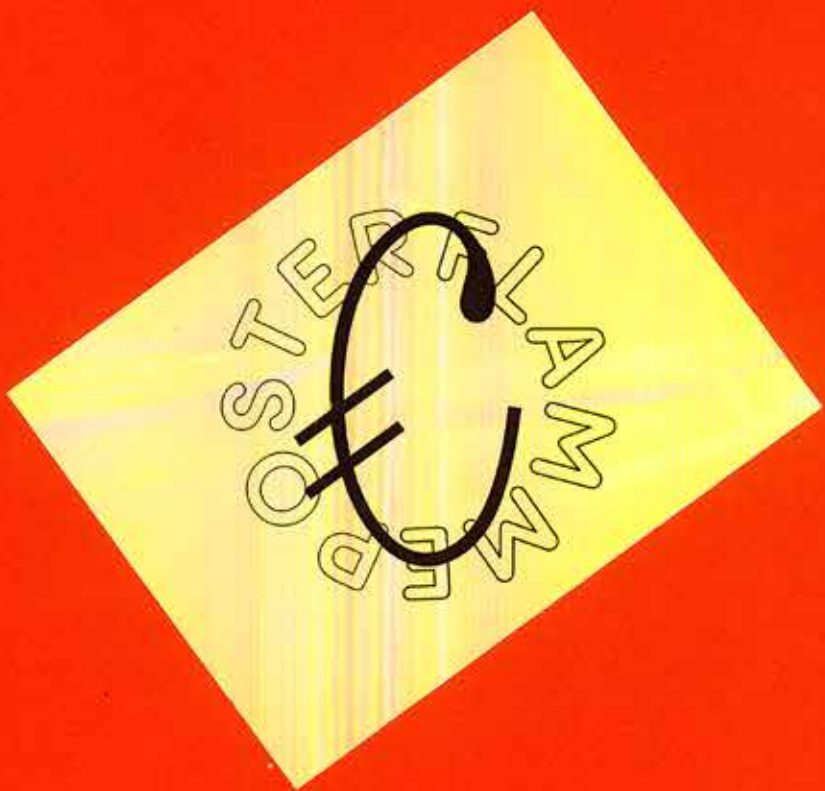
- 🕒 Acumin Variable Concept, conçue par Robert Slimbach, Adobe Original
- 🕒 *Astloch*, conçue par Dan Rhatigan, Sil Open Font License
- 🕒 **MIRTYLINE 35 DAYS OF TYPE 2022**, CONÇUE PAR HENDRA MAULIA, NESTOR
- 🕒 *Louise*, conçue par Ange Degheest, Camille Depalle et Luna Delabee, Fontesh
- 🕒 **Pangram Sans Rounded**, conçue par Mat Desjardins et Valerio Monopoli, **Pangram Pangram**
- 🕒 Sligoil, conçue par Ariel Martín Pérez, Sil Open Font License, Godolphin Games

CRÉDITS PAPIER

- ✂ Affiche Couleur, 90g
- ✂ Fabriano Cartacrea Texturé, 220g
- ✂ Nautilus Original, 80g
- ✂ Respecta 60 Satin, 115g
- ✂ Trophée Ivoir, 80g

MÉMOIRE FLAMME !!!!! §

- ★ Thomas Ladret
- ★ DNSEP Design Graphique & Interactivité
- ★ Parcours Design & Éditions
- ★ ESADHaR
- ★ Le Havre
- ★ 2022-2023

Merci!

Musique. JULIETTE ZRMANEC d'avoir donné le titre et le feu à ce mémoire. D'ANINA PINTER pour la justesse, la précision et la beauté de ses mots, m'aidant à faire brûler mes idées de la manière la plus flamboyante possible, même lorsque mes flammes sortaient tout juste du four. INDIANA ESCAVE pour sa connaissance enflammée sur le monde musical professionnel grâce à son expertise chez *Universal Music*. MIANO VARGEAT pour ses relectures et ses conseils chauds et bienveillants, précisant et éclairant mon écrit, sans y éteindre sa flamme. SAN OWENS pour son engagement et sa détermination en tant que coordinateur, faisant exister nos mémoires, brûlant d'envie et de passion. ALAI RODRIGUEZ et CAMILLE LESUEUR pour leurs aides à faire étinceler mes pensées en pages. CAMILLE PAUTASSO et QUINTAL d'avoir généreusement mis la main à la fumée, permettant de façonner cette édition. Aux milliers d'artistes, cités ou non, bouillonnant sans cesse dans ma tête. Mes proches pour avoir été ma lumière, brillant de bienveillance et d'amour. Merci à vous tous d'entretenir mes flammes.

THOMAS
LADREC