

Table des matières

PREMIER PROJET :.....	3
« Les mêmes, les memeurs.ses et le buzz »: initiation aux enjeux politiques et culturels de la communication visuelle sur les RSN.....	3
16 janvier 2023 - TD1 – « Back to Facebook ».....	4
17 janvier 2023 – CM 1 – « Ethnographie, <i>Nethnographie</i> : qui sont ces gens, et que font-ils ? ».....	5
23 janvier 2023 – TD 2 – « Safari web et exploration ethnographique #1 : cartographier le terrain et ses extrémités ».....	6
30 janvier 2023 – TD 3 – « Safari web et exploration ethnographique #2 : investiguer les normes et les problématiser ».....	8
31 janvier - CM 2 - « Mémétique, mémologie : que font les gens avec les mêmes et qu'est-ce que les mêmes font de ces gens ? ».....	10
6 février – TD 4 – « Les limites et le buzz : identifier le périmètre et entrer dans la danse des likes ».....	11
13 février - TD 5 - « Transition du visuel vers l'audio : ».....	13
14 février - CM 3 - « L'anatomie socio-technique du même : de la dérision à la perversion» / ou exposés.....	14
20 février – TD 6 – Exposés / ou TD créa audio.....	15
PROJET SUIVANT :.....	16
« <i>Sortir un E.P</i> » : initiation aux outils de la création et de la diffusion de musiques dites <i>actuelles</i>	16
6 mars - TD 7 - « les bases de la musique assistée par ordinateur ».....	17
7 mars - CM 4 – « Une approche des musiques actuelles par leur contexte socio-technique et politique : focus sur la musique <i>techno</i> , la réunification et ses ruines, la mondialisation ».....	18
13 mars -TD 8 – « kick, snare, clap, hi/hat et bass : les essentiels du beatmaker ».....	20
20 mars - TD 9 - « la création par le sample : le rôle du montage, des filtres et du mastering dans la house filtrée ».....	22
21 mars - CM 5 – « Quand composer c'est écouter : l'attention, l'écoute et la distinction comme fondement de la culture remix ».....	24
27 mars - TD 10 « Les différentes figures du même : l'intro, les transitions et l'outro dans l'art du sampling ».....	25
27 mars - TD 10-2 «la petite mélodie catchy : pianoter les fichiers MIDI // les midi EFFECT de Ableton une solution de composition »).....	26
3 avril - TD 11 : « PaulStretch : étirer les sons, ralentir / accélérer le temps et les artifices des musiques-limites (planantes // rapides) ».....	27
4 Avril - CM 6 – « <i>L'hyperpop</i> et la musique des plate-formes amatrices : entre épuisement du même et partage de mêmes ».....	28
4 avril - CM 6 « hypernarrativité, hyperobjet, hyper- : une nouvelle matrice de notre rapport à l'humain et au non-humain à l'ère du web 2-3.0 ».....	29
17 Avril – TD 12 : Séance d'écoute.....	30
avril - TD 12-2 : « Le monde et l'infini à portée d'oreilles : les logiques attentionnelles du <i>field recording</i> ».....	31
avril - TD 14 : « Donner sa voix à l'IA : du chant à la parole avec GPTChat ».....	32
avril - TD 14 : « La dimension spatiale et événementielle du son : collaboration avec le BDE de Paris-10 ».....	33

LUCAS FRITZ (Université Paris Nanterre, L2 INFO-COM)

Cours Audiovisuel

**Licence 2 Info-com Université
Paris-10.**

Lucas FRITZ

lucasaloysepro@gmail.com

PREMIER PROJET :

« Les mêmes, les memeurs.ses et le buzz »: initiation aux enjeux politiques et culturels de la communication visuelle sur les RSN.

16 janvier 2023 - TD1 – « Back to Facebook »

Déroulé de la séance :

- présentations.
- présentation du programme de l'année et des conditions d'évaluation : 2 projets de « recherche-crédation » (exposés format scientifique + créations *in situ*) l'un format visuel, l'autre format audio (création d'un EP de deux pistes avec écriture créative d'une demi page incorporant ce qui a été vu en cours), l'un plutôt analytique et théorique et l'autre plutôt expérimental et technique.
- détail sur l'organisation des 6 séances de TD et 3 de CM autour des « mèmes et de la culture participative » : le TD comme immersion « sur le terrain », le visuel comme document ethnographique.
- RAMENER UNE CLÉ USB IMPÉRATIVEMENT !!!
- explication de ce qu'ils vont apprendre et aborder durant ces cours (de ce que ce cours n'est pas) – explication de mon parcours artistique / académique pour comprendre mon rapport au logiciel ainsi qu'aux RSN – mèmes.
- tour de table : qu'est-ce qu'un mème ? Qu'est-ce qu'un neurchi ? Qu'est-ce que les mèmes peuvent nous dire de nous ? Pourquoi aime-t-on certaines choses en ligne, quelle partie de nous les apprécie ?
- 1h-1h20. Naviguer sur Facebook, trouver des neurchi, naviguer sur « neurchi de neurchi » et mettre sur le tableau tous les neurchi trouvés.
- MOMENT HACKATON : « votre neurchi a-t-il beaucoup de membres ? » Proposer une méthodologie pour évaluer la quantité de membres d'un neurchi et donner le résultat sur le neurchi choisi.

Documents / outils / objets à apporter :

Attendus à la fin de la séance :

- s'être mis en groupe de 2 ou 3 personnes
- avoir créé un profil Facebook et identifié votre neurchi

Pour la semaine suivante :

- rédiger une brève introduction sur « qu'est-ce qu'un neurchi ? » et expliquer en quoi votre neurchi se distingue des autres.

17 janvier 2023 – CM 1 – « Ethnographie, Nethnographie : qui sont ces gens, et que font-ils ? »

Déroulé de la séance :

- 1h environ de cour magistral avec extraits et exemples tirés de Becker, Kozinets sur l'ethnographie et la (n)ethnographie.
- 1h pratique de l'observation : prendre un carnet, se poser dans le parc de Nanterre et pratique l'observation ethnographique, puis mettre en commun ce que l'on a observé.

(discussion : l'entrée sur le terrain, votre position sur le terrain au sein de la fac paris nanterre, quel aurait été la situation si vous portiez un uniforme de police ?

Documents / outils / objets à apporter :

- stylo et carnet
- Avoir parcouru Joseph, I. (2009). *L'ordre de l'interaction et son vocabulaire*. Dans : , I. Joseph, Erving Goffman et la microsociologie (pp. 123-124). Paris cedex 14: Presses Universitaires de France.

Attendus à la fin de la séance :

- Comprendre les principes (de base) de la sociologie interactionniste : l'interaction, les normes et les déviants, les carrières normatives.
- Comprendre les principes de l'ethnographie en contexte numérique, ses outils, ses méthodes et les différents types de données produites et le traitement que l'on peut faire des données.
- Avoir mis en pratique l'observation et la notation à travers deux outils complémentaires : le « tableau normes / déviations » et le « sociogramme »

Pour la semaine suivante :

- lire / parcourir :

Becker, Howard S. (1985). *Outsiders: Études de sociologie de la déviance*. Éditions Métailié. <https://doi.org/10.3917/meta.becke.1985.01>

Berry, V. (2012). Ethnographie sur Internet : rendre compte du « virtuel ». *Les Sciences de l'éducation - Pour l'Ère nouvelle*, 45, 35-58. <https://doi.org/10.3917/lsdle.454.0035>

Jouët, J. & Le Caroff, C. (2013). Chapitre 7 - L'observation ethnographique en ligne. Dans : , C. Barats, *Manuel d'analyse du web en Sciences Humaines et Sociales* (pp. 147-165). Paris: Armand Colin. <https://doi.org/10.3917/arco.barat.2013.01.0147>

Lupton, B (2022) 34 TECHNIQUES POUR FAIRE DE LA RECHERCHE DE TERRAIN PENDANT (ET APRÈS) LA PANDÉMIE.

<https://www.la27eregion.fr/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/Comment-faire-de-la-recherche-de-terrain-pendant-et-apres-la-pandemie.pdf>

23 janvier 2023 – TD 2 – « Safari web et exploration ethnographique #1 : cartographier le terrain et ses extrémités »

Déroulé de la séance :

- tour de table de l'introduction écrite à la séance précédente
- 45min d'exploration libre avec tenu d'un carnet d'observation et captures d'écran, avoir listé les portes de sortie éventuelles (avec quoi mon sujet est-il connecté ? Quels en sont les implicites ? Quels sont les *hyperliens* explicitement mentionnés? Quel est plus largement le contexte où se passent les échanges?)
- Analyse « sociogrammatique » des interactions autour de trois mèmes : un populaire, un peu populaire et un qui a généré beaucoup de commentaires afin d'identifier les bornes normatives et les controverses
- tour de table de présentation

MOMENT HACKATON : Prendre une capture d'écran d'un post populaire et expliquer en 180 secondes tous les sous-entendus (visuels, textuels, réactionnels etc).

Documents / outils / objets à apporter :

- résumé de la semaine passé et le cours CM

Attendus à la fin de la séance :

- avoir créé un dossier rassemblant les captures d'écran du site
- avoir repéré les profils les plus contributeurs et identifié les normes / les déviances du groupe.
- être capables de dire les périodes de la page que l'on ne va pas observer et pourquoi, les # ou thématiques qui ne nous intéresseront pas et pourquoi

Pour la semaine suivante :

- avoir intégré ces cartes au document de présentation

LUCAS FRITZ (Université Paris Nanterre, L2 INFO-COM)

- avoir lu au moins 1 article scientifique (CAIRN), 1 article journalistique sur sa communauté et 1 documentaire (ou vidéo amatrice)
- avoir installé ShotCut

30 janvier 2023 – TD 3 – « Safari web et exploration ethnographique #2 : investiguer les normes et les problématiser »

Déroulé de la séance :

40 min

- approfondir les normes : 45 min élaboration d'une cartographie manuelle ou digitale des profils les plus récurrents et des posts ayant le plus et le moins de réaction, des sujets les plus traités, des liens ou hyperliens sortant du site.

45 min

- ce que la problématique de recherche n'est pas et ce qu'elle est : réflexive, justifiée, intéressante et **personnelle**.

- Petits exercices d'aide à la formation d'une problématique de recherche : « en l'état actuel des connaissances on sait que ... » « d'ailleurs à première vue il est possible de dire ... »

-

discriminer trois types de problématiques : questions ciblées sur le corpus, problématique (qu'est-ce que l'on va comprendre de ce cas d'étude) impliquant le contexte (en quelle mesure cette étude de cas permet-elle de mieux connaître les enjeux sociaux et technologiques autour de tel ou tel sujet), et problématique réflexive (en quelle mesure ce cas d'étude permet à la discipline d'approfondir ses enjeux méthodologiques)

40 min construction du corpus : cohérent (répondant aux mêmes requêtes), pertinent par rapport aux problématiques (on peut justifier tel ou tel sélection en fonction des hypothèses et problématiques), structuré (donner des exemples de « mauvais corpus », trop de variables).

Présentation des problématiques, du corpus au reste du groupe.

Documents / outils / objets à apporter :

- document avec introduction générale, introduction de la communauté, carte des liens.

Attendus à la fin de la séance :

- avoir défini sa ou ses problématiques de recherche (niveau 2 voire 3) et « construit son terrain » : choisi sa période d'observation sur le site et / ou les # qui limitent les publications et les sites / problématiques connexes.

LUCAS FRITZ (Université Paris Nanterre, L2 INFO-COM)

- avoir défini et construit son corpus sur le site et justifié la mobilisation des documents extérieurs au site (captures d'écran, vidéos téléchargées etc)

- explorer les usages de ShotCut

Pour le TD suivant :

- 2 pages de notes ou prospection sur le corpus retenu avec ébauche de découpage

- monter un petit clip de 2 à 3 minutes à partir de documents audiovisuels tirés du web pour éclairer les enjeux du corpus.

31 janvier - CM 2 - « Mémétique, mémologie : que font les gens avec les mèmes et qu'est-ce que les mèmes font de ces gens ? »

Déroulé de la séance :

- introduction générale historique (20 min) puis conceptuelle (20 min) sur les « mèmes » : contexte socio-technique participatif, interface entre pop-culture, transmission d'opinion et controverses socio-politiques.
- arpentage d'une partie de l'ouvrage de Lianor Shiffman (2014) Memes in digital culture et notamment la classification formelle, son lien avec la communication visuelle des institutions publiques et l'« analyse des variances »
- (petit) cas d'étude collectif : analyse des variances d'un mème.

OU

visionnage Valentina Togni « Nous mêmes » (32 min)

Documents / outils / objets à apporter :

Attendus à la fin de la séance :

- Appréhender différentes approches scientifiques des mèmes et comprendre l'importance de l'ethnographie.
 - Explorer une ou deux méthodologies pour aborder un « corpus » de mèmes : analyse de variance, analyse thématique.
- (si temps : comprendre une autre proche méthodologique, celle de L. Fritz)

Pour la semaine suivante :

- lire :

Defilippi F & Fritz L (2022) « memes extra-muros : une étude des imaginaires territoriaux français sur Facebook », in Doctoriales SFSIC.

Fritz L (2022) « *L'image fuyante et la bonne image : manifeste pour une autre écologie des images à l'université* » in Polymorphes #3 : Jeunesse.s

6 février – TD 4 – « Les limites et le buzz : identifier le périmètre et entrer dans la danse des likes »

Déroulé de la séance :

- 1h d'identification des limites de l'étude ethnographique en faisant circuler les personnes d'un groupe à l'autre et mise en commun collective des limites et observations critiques

Exemples de questions à poser et de template de réponses possibles :

"après enquête qualitative auprès de (nom du groupe) nous avons privilégié la piste (orientation de la recherche) pour répondre à (questions de recherche)"

"grâce à (nom du groupe) nous avons néanmoins identifié quelques limites à notre enquête, nous aurions pu (autres pistes pour répondre aux questions), nous aurions aussi pu traiter (autres éléments de contexte pertinent), mais il était plus pertinent pour nous d'explorer cette piste car (justification à votre choix), même si cet (autre élément de contexte) était pertinent nous avons réduit notre champ d'étude car (justification du choix de contexte)

au vue des thématiques présentes et si nous disposions de plus de moyens, nous aurions aussi pu (proposer une autre méthodes

- Zoom sur un ou deux mèmes et manipulation des outils de classification / archivage des mèmes « knowourmeme » notamment et proposer 4-5 memes à poster soi-même sur le groupe (45 min à la fin de l'heure)

HACKATON-MEMATHON : Chaque groupe propose et justifie ses 4-5 mèmes aux autres groupes et s'ensuit une sélection des mèmes à l'applaudimètre (pendant 10 minutes les groupes se concertent pour proposer 1 mème plus drôle)

Documents / outils / objets à apporter :

- le document (intro général, intro communauté, carte des liens, problématique, méthodologie, corpus et l'ébauche d'analyse)

Attendus à la fin de la séance :

- avoir identifié les limites et biais de la recherche et être capable d'élaborer une critique pertinente bienveillante et utile des travaux des autres, pouvoir remettre en commun et synthétiser les critiques formulées par d'autres groupes pour les intégrer aux exposés

- avoir retenu 1 mème à publier sur le groupe pour faire « buzzer »

- pouvoir justifier du choix esthétique, visuelle, et de la communication publique en fonction de l'analyse et des résultats

LUCAS FRITZ (Université Paris Nanterre, L2 INFO-COM)

Pour la semaine suivante :

- avoir terminé l'analyse du corpus et tiré définitivement les conclusions.

13 février - TD 5 - « Transition du visuel vers l'audio : »

Déroulé de la séance :

- 30 – 35 min justification de l'emploi des mèmes en fonction des problématiques de recherche et des analyses de sociogrammes justification de l'emploi des mèmes en fonction des problématiques de recherche et des analyses de sociogrammes, de récolte des opinions sur la publication du ou des mèmes sur le groupe, ouverture de l'enquête ethnographique située sur le groupe et sur les différentes dimensions des mèmes mobilisées sur ce groupe (simplification, répétitivité, emprunt audiovisuel etc)
- 30 min – 45 min préparation du SetUp pour la programmation audio, création du profil bandcamp, et explication des différents exercices des 6TD suivants et CM
- composition d'un EP de deux pistes : l'une orientée Dancefloor et l'autre orientée « ambient »
- rédaction d'une « critique musicale » « description enrichie du contenu de l'EP » le tout appuyé à la fois d'éléments socio-techniques permettant de resituer le genre musical dans son contexte global à la fois historique, sociologique et technologique et d'éléments beaucoup plus situés et contemporains marquant l'inspiration des morceaux.

Documents / outils / objets à apporter :

Attendus à la fin de la séance :

-

Pour la semaine suivante :

- lire :

14 février - CM 3 - « L'anatomie socio-technique du même : de la dérision à la perversion » / ou exposés

Déroulé de la séance :

- introduction à l'art vidéo et à l'art numérique et y aborder la question de l'économie de l'attention et de l'écologie de l'attention (45 min)
- introduire l'image / son généré artificiellement et ses enjeux éthiques et politiques (15 min)
- analyser et reproduire « anatomy of the IA » avec comme objet les mêmes sur le support du téléphone portable : en décortiquer les acteurs

Documents / outils / objets à apporter :

Attendus à la fin de la séance :

- comprendre qu'un objet technique aussi banal soit-il est un objet instable, « frontière »
- détailler en partie le réseau d'acteurs autour de cet objet : les technologies, les plate-formes, les matériaux, les modes de financement

Pour la semaine suivante :

- lire :

Akrich, Callon, Latour (2006) Introduction à la sociologie des controverses.

Wagener A (2022) Introduction à *Mémologie*.

20 février – TD 6 – Exposés / ou TD créa audio

Déroulé de la séance :

ÉVALUATION

- Présentation des exposés et des résultats concernant le « buzz », mise en perspective du succès ou de l'(in)succès en fonction des cas d'étude

PROJET SUIVANT :

« *Sortir un E.P* » :
initiation aux outils
de la création et de
la diffusion de
musiques dites
actuelles.

6 mars - TD 7 - « les bases de la musique assistée par ordinateur »

Déroulé de la séance :

- Présentation du projet des 6 prochaines séances : initiation à la MAO création éclair d'un E.P sur Soundcloud / Bandcamp avec des outils professionnels : « Ableton live » // « Paul stretch » - l'articulation entre CM et TD : donner les coordonnées essentielles pour construire un récit esthétique et s'adresser à un public.

OU

selon motivation, contact avec le BDE de Nanterre pour une séance d'écoute (événement de 1h/2h) avec reprise des créations visuels précédentes

- précaution concernant les licences et les bugs éventuels : « double tap » « mp3 WAV » etc

- accompagnement didactique : interface live / interface composition, binaire / ternaire - VST, Drums, MIDI - ligne de temps et partition des instruments, logiques de couches (couches d'instruments, couches d'effet), VST et filtres (40 min)

- exploration libre du logiciel Ableton (40 min)

Documents / outils / objets à apporter :

Attendus à la fin de la séance :

- avoir installé Ableton, avoir installé Paul Stretch

- avoir exploré la plupart des fonctionnalités de la partie composition de Ableton

Pour la semaine suivante :

- consulter : <https://musee.sacem.fr/ExhibitionCMS/RessourcesPedagogiques/View?id=2741>

7 mars - CM 4 – « Quand composer c'est écouter : l'attention, l'écoute et la distinction comme fondement de la culture remix »

Déroulé de la séance :

- je ne suis pas critique mais par contre je sais analyser les textes des critiques et reconstituer les démarches esthétiques et analytiques (expliquer mon point de vue et la méthode retro-engineering) 15 min
- *une brève histoire de la musique électronique: 20 min*
- observation collective des éléments de paratexte : pochette, titre, Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ? Toutes les façons d'écouter l'album sans l'écouter, recherche de documents (25 min)
- écoute collective de l'album avec différents exercices en collectifs : qu'est-ce que vous entendez ? Décrivez les instruments, la mélodie – décrivez l'évolution – décrivez la sensation générale - Partage entre subjectif / objectif, tentez d'expliquer objectivement votre sensation (20 min)
- décortiquer une critique musicale afin d'en identifier les différentes étapes et strates de la critique, l'exemple de l'album de Jeff Mills (pitchfork / residentadvisor) : comparaison avec les productions précédentes, références à l'image et à l'univers de l'artiste en prenant appui sur des documents existants, écoute des artistes de sa génération avec qui elle a collaboré, la référence de ses textes, la composition de ses instruments et l'originalité de l'assemblage final etc (élaboration objective d'une opinion de goût) 35 min par critique soit environ 1h 10 (avec écoutes)

(1h)

BONUS faire l'exercice en collectivité avec l'album de Aphex Twin – Selected Ambient Works, un album qui a créé une rupture dans la carrière de l'artiste (1h)

Documents / outils / objets à apporter :

Attendus à la fin de la séance :

- distinguer le subjectif de l'objectif dans la critique musicale et détailler les différents éléments socio-techniques sur lesquels s'appuie la critique musicale
- comprendre comment convoquer votre opinion personnelle de façon convaincante
- explorer la place de la musique et de la production musicale dans l'éco système médiatique et technoscientifique à partir de la critique musicale

LUCAS FRITZ (Université Paris Nanterre, L2 INFO-COM)

Pour la semaine suivante :

- comparer deux critiques d'un même album sur le modèle vu en cours

I3 mars -TD 8 – « kick, snare, clap, hi/hat et bass : les essentiels du beatmaker »

Déroulé de la séance :

- exploration des banques en ligne : chercher et télécharger des samples de batterie, chercher et télécharger des fichiers MIDI de batterie (20 min)
- 30 min d'accompagnement avec projection de mon ordinateur pour réaliser 1 beat : hip hop ou techno / house (« dripcore »)
- 30 min : créer deux séries de trois boucles avec deux ou plus mélodies de bass avec codépendance de pistes (« sidechain »)
- mastering 30 min : indicateur et écoute - EQ / Master, niveaux de sons, spatialisation à l'écoute
- BONUS : « installer des add-on, sampler des snare sur des morceaux existants Ex : Daft Punk – Face to face »

OU

- écoute collective d'un morceau de musique électronique (breakbeat ou techno) et tentative de reproduction de sa ligne de drum.

Documents / outils / objets à apporter :

- clé USB

Attendus à la fin de la séance :

- manipuler des samples de « drummachine » et manipuler les VST de Ableton, les fichiers MIDI et explorer les filtres (notamment le « sidechain » ou co-dépendance)
- s'être familiarisé avec les oscillateurs
- avoir réussi à composer un beat de techno et un beat de hip hop (instruments + lignes de bass)
- avoir créé plusieurs boucles de drum avec diverses variations, transposables tout le long d'un morceau (tous les 4 temps, tous les 8 temps-

Pour la semaine suivante :

- écouter attentivement plusieurs musiques de votre choix dont vous souhaitez extraire un « sample »

LUCAS FRITZ (Université Paris Nanterre, L2 INFO-COM)

- Daft Punk – Homerwork (album)
- Boys Noize – Yeah Ep !
- Todd Edwards – Defected presents house masters (Todd Edwards) – On Bandcamp
- (Roulé / Crydamour) Archigram – Mad Joe
- The Phantom's Revenge – Moonlight dancer
- The field – From here we go sublime (album)
- Baltra
- Dj seinfeld – time spent away from u

20 mars - TD 9 - « la création par le sample : le rôle du montage, des filtres et du mastering dans la house filtrée »

Déroulé de la séance :

- qu'est-ce qu'un sample ? Les prérequis du sample : l'écoute, la ré-écoute et l'imagination et la sélection du ou des samples (extraite la note, extraite le timbre)
- écoute de morceaux de house filtrée, (re)décomposition re(re)composition de ces morceaux (10 min)
- sélection et exploration sur internet de vidéo d'analyse de samples (20min) : « archive.org » « archivesmusic.org » « freemusicarchive.org » : instru + voix (accepella) «samplefocus» etc
- accompagner pas à pas la création de 60 secondes de house filtrée à partir d'un sample et de VST. ([Full Filled by Independent Music Licensing Collective \(IMLC\)](#))

ET HACKATON sampler pour faire TOUT sauf de la House Filtrée

Écoute collective : MIMIDEATH, APHEX TWIN, QEBRUS pour donner la mesure de ce que l'on peut faire avec des samples

Documents / outils / objets à apporter :

- une dizaine de morceaux dont vous aimez un passage précis que vous souhaiteriez sampler (pas obligatoire, on trouve souvent de très bons samples aléatoirement)

Attendus à la fin de la séance :

- comprendre les différentes logiques du sample, les micro / macro coupures et les filtres
- appliquer les principes de la culture remix
- création d'une boucle dansante au rythme / style reconnaissable (avoir créé la boucle à partir de laquelle travailler le morceau dansant)

-ATTENTION la house filtrée répond à des processus particuliers de métamorphose, boucles mesure par mesure, préservation d'une approche pop des mélodies etc mais on peut sampler tout et il n'y a de limites que l'imagination

Pour la semaine suivante :

- écoutez des pistes de techno industriel / techno progressive :

LUCAS FRITZ (Université Paris Nanterre, L2 INFO-COM)

Dusty Kid – Nora's night (album : Beyond that hill)

Psyk – Distane

The chemical brothers - Midnight madness

21 mars - CM 5 – « Une approche des musiques actuelles par leur contexte socio-technique et politique : focus sur la musique techno, la réunification et ses ruines, la mondialisation »

Déroulé de la séance :

- généralités sur les genres musicaux, sur la musique électronique tout genre confondu et discrimination de la techno au sein de ces grands mouvements
- présentation historique et géographique des mouvements de musiques électroniques orientées dancefloor et insister sur les liens entre géopolitique, culture post-guerre et esthétique sonore : de l'Elektronische Lebenspekt – la musique comme aménagement politique du chez soi – à la culture punk puis club/rave et au ruin porn – la musique comme une seconde maison, un ailleurs dans les ruines de l'Histoire. (40 min ponctuée d'écoute musicale)
- Les technologies de la musique électronique et leurs paradoxes sociales et écologiques : d'une musique peu coûteuse aux machines accessibles à la pompe à fric, le problème de l'universalisme ethno-musicale. (40 min)
- quels sont les clubs de musiques électroniques à Paris ? Les soirées (faussement) cachées et l'esthétique de l'inaccessible, quels discours ? Quel public et quelles dynamiques socio-économiques, raciales et de genre dans une scène supposément inclusive ? (discussion-débat 30 min)

OU

- écoute et analyse musicale orientée recomposition (combien de mesures ? Combien de couches de son ? Combien de séquences différentes et avec quel assemblage d'instruments ? Comment les transitions sont-elles élaborées)
- écouter et notation collective de Psyk – Eclipse // Fast Eddie – Let's Go

Documents / outils / objets à apporter :

Attendus à la fin de la séance :

- Avoir en tête les grandes marges historiques et géographiques de la musique techno ainsi que les principales dynamiques socio-techniques.
- Comprendre les imaginaires et les politiques que convoque la musique assistée par des machines.

Pour la semaine suivante :

- Choisir

- Recommandations de lecture :

Ackerman J (2020) 2020 a une musique à son image : l'hyperpop. [en ligne]. Slate.fr
<https://www.slate.fr/story/197933/hyperpop-glitchcore-musique-2020-numerique-chaos-jeunes-jeux-video-tiktok-crisis-epoque>

Ackerman J (2022) « *Faire grimacer la pop* ». In Audimat #18. Ed. Audimat. Paris

Virilio P (2008) *Penser la vitesse*. Documentaire Arte. <https://www.youtube.com/watch?v=-zbdIFqbTnw>

27 mars - TD 10 « Les différentes figures du même : l'intro, les transitions et l'outro dans l'art du sampling »

Déroulé de la séance :

- les principes de base de la construction d'un morceau de musique, : l'introduction, de l'interlude/ les interludes et l'outro (20 min)
- Exploration de trois possibilités de transition : (progressive, non progressive, interlude) (20 min)
- accompagnement individuel durant le HACKATON : 60 minutes pour créer 180 secondes
- écoute collective 10 – 15 min et retour critique

Documents / outils / objets à apporter :

Attendus à la fin de la séance :

- Créer un moment de respiration dans la musique et réussir à lier deux parties musicales distinctes
- introduire progressivement les instruments et le « propos » musical, décider de l'apparition de l'instrument en fonction de la structure globale du morceau (et non plus seulement de la boucle)

Pour la semaine suivante :

- écouter

Campfire stories podcast(Soundcloud)
Felicia Atkinson – The flower and the vessel
Malibu – United in flames mix
William Basinsky – Desintegration loops
Aphex Twin – selected ambient works 89-95

27 mars - TD 10-2 «la petite mélodie catchy : pianoter les fichiers MIDI // les midi EFFECT de Ableton une solution de composition »)

Déroulé de la séance :

Documents / outils / objets à apporter :

Attendus à la fin de la séance :

-
-

Pour la semaine suivante :

- lire :

3 avril - TD 11 : « PaulStretch : étirer les sons, ralentir / accélérer le temps et les artifices des musiques-limites (planantes // rapides) »

Déroulé de la séance :

- prise en main du logiciel et exploration des fonctions : ralentissement / accélération, filtres fréquences, pitch, mixage volume octave etc (20 min)

test avec Independent music

- comparaison des fonctionnalités avec Ableton de ralentissement, EQ / Reverb, et complémentarités (20 min)

- faire chanter autrement les pistes : à l'aide des mêmes pistes de drum, de sample et de VS précédemment utilisés, composer une boucle ambient (drum + vst + sample) 1h20

Documents / outils / objets à apporter :

Attendus à la fin de la séance :

- Comprendre les fonctionnalités de bases de Paul Stretch et tester le passage d'un logiciel à l'autre

- maîtriser les effets de ralentissement, d'accélération

Pour la semaine suivante :

- lire :

4 Avril - CM 6 – « L’hyperpop et la musique des plate-formes amatrices : entre épuisement du même et partage de mêmes »

Déroulé de la séance :

- contextualisation historique et socio-technique autour de l’hyperpop en faisant le pont avec les premiers CM : l’accélération des échanges et l’accélération sociale (BPM), la culture remix collage, l’estompement de la frontière symbolique entre culture pop et culture des élites, l’estompement des frontières de genre (l’h ponctué d’écoutes)

(discussion collective) mettre en lumière les logiques algorithmiques et d’imitation : scroller en temps réel sur vos RSN (TikTok, Instagram) avec le son allumé jusqu’à ce que deux personnes trouvent la même musique sur deux vidéos différentes (dépossession politique ou nouvelle mythologies ? Ces musiques n’ont-elles vraiment plus rien à communiquer?)

OU

(promenade d’écoute) qu’est-ce que de la musique commerciale, récolter les opinions des étudiants de Nanterre sur la nature de la musique commerciale ? Quelle différence avec la musique d’ambiance / pour s’ambiancer ?

Documents / outils / objets à apporter :

Attendus à la fin de la séance :

- Comprendre les grandes dynamiques micro-méso-macro, infra et super structurelle autour de l’hyperpop : la transformation de l’industrie musicale, l’accessibilité du web, le désenclavement apparent des régions éloignées VS la faillite du mode de vie capitalsite, le réalisme capitaliste // l’accessibilité des outils de production musicale, une musique de recommandations algorithmiques, une musique de création à moindres frais etc

- comprendre la nature de ce geste et sa portée esthétique

Pour la semaine suivante :

- lire :

4 avril - CM 6 « hypernarrativité, hyperobjet, hyper- : une nouvelle matrice de notre rapport à l'humain et au non-humain à l'ère du web 2-3.0 »

Déroulé de la séance :

- définition et exemple de ces deux concepts en abordant les travaux de Albin Wagener et de Timothy Morton : articulations entre récit de soi, capitalisme de plate-formes et rapport au corps
- la place du genre et du non-humain dans les textes et pratiques de voix de l'hyperpop (la relation entre Timothy Morton et Bjork)
- 45 min : « le travail de la voix » sélectionner et « curater » 2 extraits de chanson qui mettent en scène une voix non genrée (dé genrée) et une voix (in)humaine (les comparer, voire les imaginaires que cela convoque)

Documents / outils / objets à apporter :

- 2 sons utilisant le vocoder, les comparer avec des sons d'artistes de même style qui ne l'utilisent pas ou entre deux morceaux d'un même artiste
- par exemple Jül, Oklou,

Attendus à la fin de la séance :

- Avoir saisi les concepts de « hyper narrativité » « hyperobjet » et le tournant « hyper » dans ses dimensions écologiques et anthropologiques
- être capable d'utiliser des exemples de la vie courante et des exemples sonores à ce sujet

LUCAS FRITZ (Université Paris Nanterre, L2 INFO-COM)

17 Avril – TD 12 : Séance d'écoute.

avril - TD 12-2 : « Le monde et l'infini à portée d'oreilles : les logiques attentionnelles du *field recording* »

Déroulé de la séance :

Documents / outils / objets à apporter :

Attendus à la fin de la séance :

-
-

Pour la semaine suivante :

- lire :

avril - TD 14 : « Donner sa voix à l'IA : du chant à la parole avec GPTChat »

Déroulé de la séance :

Documents / outils / objets à apporter :

Attendus à la fin de la séance :

-
-

Pour la semaine suivante :

- lire :

avril - TD 14 : « La dimension spatiale et événementielle du son : collaboration avec le BDE de Paris-10 »

Déroulé de la séance :

Documents / outils / objets à apporter :

Attendus à la fin de la séance :

-
-

Pour la semaine suivante :

- lire :

LUCAS FRITZ (Université Paris Nanterre, L2 INFO-COM)

CM - 7