Dossier de presse

JUIN 2023

Centre national de la musique

Les Rencontres de l'innovation dans la musique

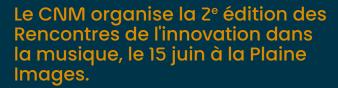
Centre national de la musique

Anne-Sophie BACH Directrice du développement, et des partenariats

Nathalie LEDUC Responsable

Lucie BOUSSOUAR Chargée de communication

OPUS 64 - Valérie SAMUEL Aurélie MONGOUR Attachée de presse E. a.mongour@opus64.com

À cette occasion, est remis le 2° Prix de l'innovation dans la musique et le CNMlab, laboratoire d'idées du Centre national de la musique, dévoile son 2° recueil Musique et données.

SOMMAIRE

- p. 3 Les Rencontres de l'innovation dans la musique et le Prix de l'innovation 2023
- p. 8 Le nouveau recueil du CNMlab : Musique et données

01.

Après le succès de l'édition 2022 au MoHo à Caen, le Centre national de la musique organise la deuxième édition des Rencontres de l'innovation dans la musique à la Plaine Images, le hub européen des industries créatrives, le 15 juin 2023 à Lille Métropole. À cette occasion est remis le 2e Prix de l'innovation dans la musique.

Toute la journée, des échanges seront organisés entre professionnelles et professionnels de la musique et de la tech par le biais d'une série d'ateliers et de conférences sur les innovations dans la musique.

Tables rondes

01. Innover dans la musique : l'Europe en fer de lance?

À travers ses territoires variés et son intégration économique toujours plus forte, l'Europe est devenue un véritable espace d'incubation pour les projets innovants ayant une ambition internationale. À travers le parcours d'un fleuron du secteur, les initiatives collectives et le nouvel élan donné par les programmes de relance, cette table ronde montrera la manière dont l'Europe peut se faire le fer de lance de la stratégie de développement des projets innovants dans la musique.

02. Transformations du spectacle vivant : quelles pistes pour renouveler l'expérience spectateur ?

Le spectacle vivant est en train de faire sa mue sous l'impulsion des transformations écologiques, sociales et numériques. À travers ces transitions, l'expérience spectateur se renouvelle et se transforme sur scène mais aussi en dehors, dans les espaces mêmes qui l'accueillent, dans la manière dont se noue cette relation sur le temps long.

03. L'innovation peut-elle conduire à plus de sobriété dans la musique enregistrée ?

L'innovation peut-elle être source de sobriété ou peut-elle être la gageure d'une plus grande sobriété des acteurs de la musique enregistrée ? À travers des interventions sur les enjeux numériques et physiques de la musique enregistrée, cette table ronde tentera d'apporter quelques pistes de réflexion sur cette thématique.

Ateliers

01. Musique et blockchain, vers quel avenir se dirige-t-on?

Les chercheurs Rémy Guichardaz et Eric Schenk proposent ici un atelier dans la continuité de leur publication « Blockchain & NFT : quel futur pour l'industrie musicale ? »

02. Jeux vidéo et musique : quelles opportunités pour les professionnels ?

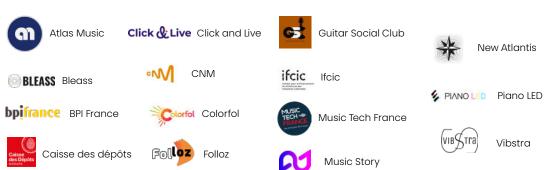
Cet atelier vise à expliquer comment la création musicale intervient dans les jeux vidéo et quelles opportunités peuvent attendre les professionnelles et professionnels de la musique dans ce domaine.

03. Musique et IA: les nouvelles possibilités de la création

Hugues Vinet, le directeur de la recherche et du développement de l'Ircam, viendra présenter les tout derniers travaux de l'institut en matière d'intelligence artificielle pouvant intervenir dans les processus de création musicale.

Stands

À l'occasion de ces rencontres, le CNM a mis à disposition des stands pour présenter des solutions innovantes à destination de la filière musicale (spectacle vivant, industrie phonographique, édition musicale, artistes), ainsi que les dispositifs et actions de ses partenaires.

Le Prix de l'innovation dans la musique

Lors de ces rencontres 2023 sera remis le Prix de l'innovation dans la musique.

En partenariat avec la BPI, l'Ifcic, la Caisse des dépôts-Banque des territoires et la Fondation BNP Paribas.

Véritable mise en lumière des acteurs de l'innovation pour et dans la musique, le prix vise à récompenser trois lauréats au sein des entreprises ayant au préalable été aidées par la commission innovation du Centre national de la musique. Pour cette deuxième édition, un jury rassemblant des acteurs de l'innovation et de la musique s'est à nouveau réuni. Il a sélectionné trois projets innovants selon le podium suivant :

Premier prix : 125 000 € Deuxième prix : 75 000 € Troisième prix : 50 000 €

Outre ces dotations financières, le règlement du prix prévoit que les trois lauréats bénéficieront également d'un accompagnement d'un an (conseil, information, mentorat, formation) par le Centre national de la musique et les partenaires du prix : la French Touch, l'Ifcic et la Banque des territoires.

Présidé par Jean-Philippe Thiellay, président du Centre national de la musique, le jury a réuni des personnalités issues de la filière de la tech et de la musique :

Le jury 2023

Laurence Le Ny (Orange) | Maud Franca (Caisse des dépôts) | Gérôme Vanherf (Wallifornia Music Tech) | Elizabeth Le Hot (Everrose) | Karim Mouttalib (Ifcic) | Mathilde Favre (BNP) | Juliette Donadieu (Gaité Lyrique) | Nicolas Parpex (Bpifrance) | Bertrand Polou (Sacem).

Un dispositif lancé en 2022

Les lauréats 2022

Dossier de presse — Juin 2023

En 2022, les trois prix ont été remis aux projets suivants dans le cadre des Rencontres de l'innovation dans la musique, organisées par le CNM au Moho, lieu dédié à l'innovation et aux notions d'impact à Caen :

01. La structure VRrOOm a obtenu le premier prix du jury pour le développement de son projet de métavers culturel.

Fondée en 2018, VRrOOm a une mission : partager l'émotion du spectacle vivant avec le plus grand nombre en créant des mondes métavers interactifs accessibles sur tous équipements, de la VR aux PC et smartphones.

02. Bridge Audio a remporté le second prix pour son projet de cloud pour le partage sécurisé de fichiers audio.
Bridge Audio est le cloud des professionnels de l'audio : il fluidifie les échanges entre les professionnels de l'audio et leur permet de partager mieux, plus vite, et de générer plus d'opportunités.

03. Reelax Tickets est venu décrocher le troisième prix pour développer son outil de revente sécurisée des billets de spectacle vivant.

Reelax Tickets sécurise les transactions de billets entre particuliers grâce à une solution innovante et des partenariats avec les acteurs du spectacle vivant.

Enfin le projet Blockchain My Art a reçu le prix de l'impact positif par le Moho pour son projet d'outil de bilan d'impact environnemental, social et territorial à destination des festivals

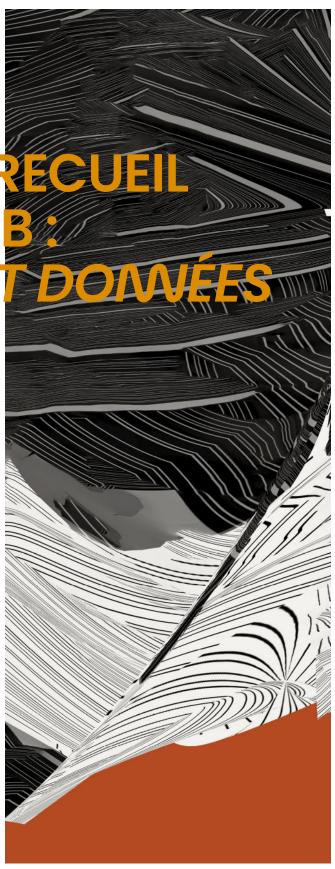
Blockchain My Art propose une solution tout-en-un permettant aux structures organisatrices de festivals d'établir un bilan de l'impact environnemental, social et territorial de leurs manifestations et cela de manière automatisée, transparente, pédagogique et comparable (incluant et allant au-delà du bilan carbone).

NOUVEAU RECUEI DU CNMLAB MUSIQUE E DIOMA

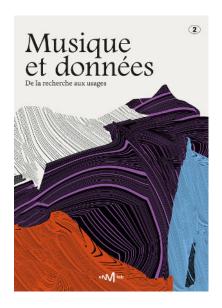
02.

Le CNMlab dévoile lors des Rencontres de l'innovation dans la musique son deuxième recueil Musique et données. Au croisement des mondes de la recherche et de la musique, il se penche sur un sujet devenu incontournable depuis quelques années : la donnée.

Musique et données

PARUTION

Juin 2023

TEXTES

Jean-Robert Bisaillon
Geoffroy Colson
Marie Cousin
Jean-Claude Heudin
Julie Knibbe
Vincent Lostanlen
Emmanuelle Maisonnial
Laurent Pottier
Robert Prey
Michaël Spanu
Louis Wiart

FICHE TECHNIQUE

CNM Éditions 160 pages Format 17x24 cm

Prix: 20,90 € TTC

ISBN: 918-2-367480-68-8

Le CNMlab – laboratoire d'idées du Centre national de la musique – dévoile son deuxième recueil *Musique et données*. Conçus comme des opus collaboratifs, les recueils ont pour objectif de présenter différentes approches et contributions autour d'une même thématique. L'ensemble de ces publications a vocation à éclairer les acteurs de la filière musicale, les pouvoirs publics, les médias et le grand public.

Avec la révolution numérique, le volume de données musicales a crû de manière exponentielle. Les données numériques collectées à grande échelle (big data) se sont imposées comme une ressource stratégique, parfois regardée comme indispensable, qui a largement pénétré le champ musical. Les nouveaux usages qui en découlent s'installent petit à petit dans les pratiques professionnelles, tout en restant parfois obscurs pour les acteurs de terrain aussi bien que pour le grand public.

À travers dix contributions, cet ouvrage s'attèle à décoder les mécaniques de la donnée dans la musique, à repérer et analyser les acteurs qui la manient et à étudier leurs relations et leurs pratiques. Chacune des contributions s'appuie sur des expertises pointues et des travaux de recherche, permettant à la fois de comprendre le phénomène en profondeur et de saisir les tendances à venir, entre métadonnées, recommandation algorithmique ou encore intelligence artificielle.

Le travail iconographique

Cet ouvrage a été créé en collaboration avec Sylvia Tournerie, designeuse graphique et directrice artistique ayant notamment travaillé pour les éditions Flammarion, Arte ou encore la Philharmonie de Paris.

Par cette nouvelle publication, le CNMlab dépasse la seule mise à disposition de travaux universitaires pour livrer un outil esthétique et technique.

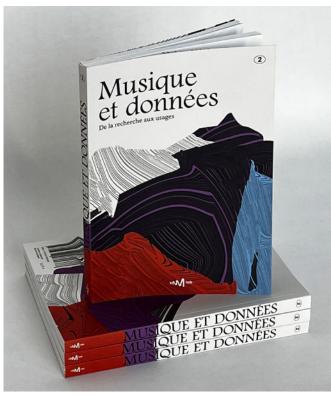
Les différentes contributions présentes dans l'ouvrage sont également consultables en ligne sur le site du CNMlab : cnmlab.fr.

Découvrir le recueil

Sommaire

01. Les données dans la musique

Enjeux et stratégies d'investissement Par Julie Knibbe

02. L'influence des mesures de performance sur les musiciens

L'artiste et le prisme Par Robert Prey

03. Cartographie des acteurs de la billetterie

Positionnements et stratégies dans le spectacle vivant musical Par Louis Wiart

04. Sonores octets, témoins du monde

Enjeux du *big data* en ethnomusicologie Par Geoffroy Colson et Marie Cousin

05. Écologie de la musique numérique

Mesurer les flux pour déverrouiller les choix Par Vincent Lostanlen

06. Quels droits pour quelles données?

Explorations juridiques pour le secteur musical Par Emmanuelle Maisonnial

07. Musique, intelligence artificielle et données

Est-ce encore de l'art ? Par Jean-Claude Heudin

08. Indice de découvrabilité, streaming et diversité des contenus

Par Jean-Robert Bisaillon

09. Les données numériques à l'export

Entre rationalité, créativité et diversité Par Michaël Spanu

10. L'analyse musicale et sonore

De la recherche à la recommandation Par Laurent Pottier

Extrait

« Le recueil que vous tenez entre les mains est la deuxième publication papier du CNMlab, le laboratoire d'idées du Centre national de la musique. Au croisement des mondes de la recherche et de la musique, comme La musique en mouvements publié en 2022, il se penche sur un sujet qui peuple désormais notre quotidien : la donnée. C'est parce qu'il n'existe plus une activité, un échange, une information qui ne soit ou ne puisse être traduit en données, qualifié en métadonnées et analysé par des machines, que ce sujet nous a paru incontournable. Si l'ampleur de la circulation des données, de leur démocratisation et de leur utilisation forme une injonction contemporaine à composer avec elles au quotidien, qu'en est-il pour les professionnelles et les professionnels de la musique, des compositeurs et compositrices aux diffuseurs de musique enregistrée ou de spectacles?

Avec la révolution numérique, le volume de données musicales a crû de manière exponentielle : les 100 000 titres déposés chaque jour sur les plateformes de streaming sont là pour en témoigner, tout comme les milliards de diffusions radio, télévision ou streaming que les organismes de gestion collective ont à analyser. Prescripteur dans le basculement des consommations de biens culturels en ligne, pour le meilleur et pour l'illégal avec les phénomènes de piratage que l'on a connus, l'écosystème musical est aujourd'hui irrigué par la donnée, de la musique enregistrée au live en passant par l'édition musicale, et de la création à la diffusion, en passant par la production. Le big data, ces données numériques collectées à grande échelle, se sont imposées comme une ressource stratégique qui a largement pénétré le champ musical. Si cet écosystème est reconnu pour être moteur dans les nouveaux usages qui en découlent et qui s'installent progressivement dans les pratiques professionnelles, certains acteurs de terrain – souvent des associations de taille modeste, des PME ou des TPE – et le grand public les méconnaissent toujours.

C'est que la donnée semble être un objet pluriel, intangible, parfois même artificiel: parce qu'elle est difficilement observable, elle alimente dès lors fantasmes et inquiétudes. Que l'on soit en présence de données liées aux contenus, c'est-à-dire aux œuvres, ou de données liées à la consommation en ligne, on peine à en saisir les réalités musicales. Si les données sont difficilement saisissables, c'est qu'elles sont «une description élémentaire d'une réalité ou encore un élément d'information ayant un sens pour celui qui la produit » (voir l'ouvrage La culture des données de Juliette Denis et Joëlle Farchy, paru en 2020).

Pourtant, les données sont au fondement du modèle économique de plusieurs acteurs de la musique, au premier rang desquels les plateformes, principale source de revenus du côté de l'industrie phonographique. Elles sont aussi un enjeu crucial de répartition de la valeur sous forme de droits grâce à la mesure toujours plus précise de la consommation. Elles sont également un outil incontournable pour le développement des entreprises et des projets artistiques : marketing, prédiction des ventes (de billets de spectacle, de musique enregistrée, en France comme à l'international). Enfin, grâce aux études quantitatives, les données sont utilisées pour l'analyse des mouvements de fond qui animent la filière musicale, à condition qu'elles soient accessibles, ce qui pose la question de leur propriété et du coût de leur traitement.

Dans ce recueil, nous avons réuni des contributions de chercheurs et chercheuses, d'expertes et d'experts, en leur proposant le défi de prendre la mesure de l'intangible et de rendre visibles les transformations du secteur de la musique à l'aune de la donnée et de ses ramifications. Comment la donnée s'est-elle imposée comme un enjeu crucial pour la filière de la musique? Comment irrigue-t-elle déjà le travail des artistes et professionnels du secteur? Qui sont les acteurs, publics ou privés, qui recueillent, traitent et valorisent les données de la musique et quelles sont leurs relations? Quel est l'impact de cette centralité de la donnée sur l'écoute de musique?

Ainsi, Julie Knibbe ouvre le recueil en cartographiant le recours aux données dans la musique, démontrant que l'usage varie selon les acteurs et les branches, et identifiant les manques de compétences, d'acculturation et d'investissement en la matière. Louis Wiart et Michaël Spanu s'intéressent à la donnée comme un outil de pilotage de l'activité des professionnelles et professionnels de la musique, déconstruisant les fantasmes et pointant les nouveaux enjeux chez les acteurs de la billetterie ou dans le travail de développement des carrières d'artistes à l'international. En creux, la donnée est un puissant outil de mesure de la performance, qui a une influence non négligeable dans la vie des musiciennes et musiciens, comme le révèle l'enquête de terrain réalisée par Robert Prey. Ces contributions abordent aussi le rôle des données dans la création musicale. Jean-Claude Heudin décèle dans l'intelligence artificielle de multiples spéculations sur la capacité de nos machines à créer, tandis que Laurent Pottier explore l'importance de la donnée pour l'analyse des sons.

Par ailleurs, les contributions invitent à explorer les conséquences de cette utilisation des données, à l'envisager autant comme un atout que comme une source de contraintes et de risques qu'il s'agit de mieux orchestrer. Plusieurs enjeux sont ici soulevés : l'approche juridique d'Emmanuelle Maisonnial nous permet de comprendre les logiques des réglementations encadrant l'emploi des données, tandis que Jean-Robert Bisaillon propose une mesure de la «découvrabilité» visant à faire converger les pratiques professionnelles et ainsi à contrer les potentielles mises en péril de la diversité culturelle sur les plateformes. Quant à Vincent Lostanlen, il rappelle et réaffirme la dimension matérielle des données pour en évaluer l'impact environnemental.

Enfin, dans une contribution réflexive tendant un miroir à ces recherches, Geoffroy Colson et Marie Cousin se penchent sur la manière dont les données agissent sur les pratiques des chercheurs et chercheuses, en prenant le cas de l'ethnomusicologie.

Éclairer ainsi, sous différents angles, une question complexe, informer le grand public passionné par ce qui se passe dans la filière musicale, aider surtout les professionnelles et professionnels de notre filière à anticiper, à voir loin et à relever les défis immenses du temps présent est au cœur des missions du Centre national de la musique. Les productions publiées régulièrement sur le site Internet cnmlab.fr y contribuent tout au long de l'année.

Jean-Philippe Thiellay, président du Centre national de la musique »

Le CNMlab

Un laboratoire d'idées en relation étroite avec le monde universitaire et académique pour élaborer un programme de recherche complémentaire aux études du CNM

Pour approfondir sa mission d'observatoire de l'économie et des données de l'ensemble du secteur, le CNM a créé en mars 2022, aux côtés de sa direction des études et de la prospective, le « CNMlab ». Pensé comme un laboratoire d'idées, le CNMlab a pour rôle d'élaborer un programme de recherche et de publications abordant une large variété de sujets (modèles économiques, pratiques musicales, diversité, transition écologique, économie numérique, santé, Europe, patrimoine, innovation...), en lien avec l'actualité et les enjeux qui se présentent aux acteurs de la filière musicale.

Afin de bâtir un lien étroit avec le monde académique et universitaire, le CNMlab réunit tous les trimestres un conseil scientifique composé d'une vingtaine de personnalités aux profils variés : sociologues, économistes, historiens et historiennes, juristes, musicologues, philosophes... Ce groupe de réflexion consultatif, inédit dans le monde de la musique, vient renforcer le programme de recherche du CNMlab

Les publications

Au-delà des recueils, le CNMlab diffuse régulièrement des notes et des études, sous deux principaux formats : les « ondes longues », travaux de longue durée aboutissant à des rapports approfondis, et les « ondes courtes », formats plus synthétiques et dynamiques.

Challenge[§]

« Festivals, concerts... La musique live estelle en train de perdre la génération réseaux sociaux ? »

TRAX

« Une superbe thèse publiée par le CNMIab, laboratoire d'idées du Centre national de la musique, récapitule les enjeux de l'expérience de la musique live chez les jeunes de 13 à 26 ans. »

10**V**a

« La 'Gen Z', décrit l'étude, a une appétence pour les grosses jauges et surtout, sont préoccupés financièrement, moins à l'aise à l'idée de dépenser plusieurs dizaines d'euros pour aller voir des concerts.»

jack

« En concert, la Gen Z préfèrerait les stars, les grands salles et... son smartphone. »

Le CNMlab s'intéresse aux nouvelles formes d'organisation centrées sur les artistes

 Le troisième recueil de la collection CNMlab, à paraître en 2024, portera sur les nouvelles formes d'organisation centrées sur les artistes.

Tout expert du sujet, professionnel, analyste ou universitaire, est invité à soumettre une courte note d'intention avant le 15 juillet. La sélection des contributions interviendra à l'automne 2023.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU CNMLAB

Festival ManiFeste - Ircam

22 juin 2023

Après le lancement de son nouveau recueil durant les Rencontres de l'innovation dans la musique, le Centre national de la musique propose un nouveau rendezvous pour découvrir l'ouvrage *Musique et données*. La conférence de presse se tiendra jeudi 22 juin à 9 h 30 à l'Ircam, à l'occasion du Festival ManiFeste.

Rencontres Intervalles Radio France Occitanie Montpellier

19 juillet 2023

Le CNMlab participe aux Rencontres musicales professionnelles de Montpellier. À destination des acteurs et actrices de l'écosystème de la musique, cette première édition proposera conférences, tables rondes et expériences immersives pour partager et échanger sur l'évolution des usages et des technologies par et pour les créateurs, diffuseurs et auditeurs de la musique.

«La musique en 2030 : rupture, révolution et mutation ». Mercredi 19 juilllet à partir de 10 h. Université Paul Valery Montpellier.

Think Culture Culture et numérique : la révolution permanente ?

5 septembre 2023

Le CNMlab sera également présent au rendez-vous Think Culture 2023 pour une journée dédiée à l'innovation dans le pilotage de la culture.

« Culture et numérique : la révolution permanente ». Mardi 5 septembre à partir de 9 h 30. Centre Pompidou, Paris.

