

Les pratiques d'écoute de la musique en 2024

Rareté/abondance

Le streaming est aujourd'hui la pratique d'écoute la plus utilisée dans le monde.

120 000 nouveaux ISRC (équivalent ISBN - phonogrammes) par jour au 1er trimestre 2023 sur les plateformes de streaming¹.

Les chiffres Spotify :

- 100 millions de titres
- 5 millions podcasts
- 350 000 livres audio
- 602 millions d'utilisateurs
- Dont 236 millions d'abonnés
- 180 marchés².

¹ <https://www.musicbusinessworldwide.com/there-are-now-120000-new-tracks-hitting-music-streaming-services-each-day/>

² <https://newsroom.spotify.com/company-info/>

120 millions de titres sur Deezer³.

375 millions SoundCloud (téléversement par les utilisateurs)^{4, 5}.

Abondance = Accès = Disponibilité

Comment trier parmi tous ces enregistrements ? (120 000 nouveaux morceaux par jour) ?

Difficulté de la gestion du trop-plein, alors que notre cerveau a évolué pour gérer le trop peu.

Saturation.

Historique de la diffusion

Il est nécessaire de faire un historique rapide, car les nouveaux modes de consommation ne suppriment pas les anciens, ils se superposent :

- Instruments
- Partition -1200 avant J.-C. Diffusion sur un support extérieur au cerveau.
- Imprimerie, 1501. Reproduction « en nombre ».
- Phonographe 1877 – Gramophone 1886 – « Fixation d’une séquence de son ».
- Lampe audion – Triode 1907 -> Électronique
- Enregistrement électrique 1925 -> Radio, TV, Cinéma sonore, etc.
- Vinyle 1948
- Transistor 1948 -> Miniaturisation : radio, TV, jukebox, autoradio, etc.
- Compact Cassette 1963
- Microprocesseur 1971 -> Numérique
- Walkman 1979
- CD Numérique 1982
- MP3 1991⁶
- Internet grand public 1994
- Streaming 1995
- Téléchargement illégal 1998
- Téléchargement légal 1999
- iPod 2001
- iTunes 2003
- SACD 2003

³ <https://www.deezer.com/fr/offers/>

⁴ <https://help.soundcloud.com/hc/en-us/articles/360051838554-SoundCloud-Go-General-FAQs>

⁵ <https://www.businessofapps.com/data/soundcloud-statistics>

⁶ <https://www.rnd.de/digital/erfinder-der-mp3-im-interview-wir-waren-nicht-die-einzig-wir-waren-nur-besser-D45HSEV5JNER7OMFT7D76M5YRI.html>

- YouTube 2005
- Deezer 2007
- Spotify 2008

Les propositions des bibliothèques musicales couvrent (doivent couvrir ?) l'ensemble des modes de diffusion de la musique.

Usages 2023

Bien différencier les pratiques/usages et les revenus. Par exemple streaming sur abonnement et publicité (rapporte très peu).

Les sources : IFPI, SNEP, CNM, Médiamétrie, l'Institut des Métiers de la Musique

Infographie : Panorama mondial de la consommation de musique en 2023

<https://snepmusique.com/chiffres-ressources/consommation-et-usages/rapport-de-lifpi-lecoute-de-la-musique-dans-le-monde-est-de-plus-en-plus-importante-et-les-modes-de-consommation-de-plus-en-plus-divers/>

<https://www.ifpi.org/resources/>

<https://snepmusique.com/>

BAROMÈTRE DES USAGES DE LA MUSIQUE EN France

<https://cnm.fr/barometre-des-usages-de-la-musique-en-france/>

Modes d'écoute - CNM p.13

Rapport détaillé : <https://cnm.fr/wp-content/uploads/2023/11/lpsos-pour-le-CNM-Les-Francais-et-la-musique-Rapport-detaille-October-2023.pdf>

Rapport synthétique : <https://cnm.fr/wp-content/uploads/2023/10/lpsos-pour-le-CNM-Les-Francais-et-la-musique-Rapport-synthetique-October-2023.pdf>

<https://www.mediametrie.fr/fr/global-audio-2023>

<https://www.metiersdelamusique.com/blog/enquete/synthese-accros-musique-2023/>

<https://www.radiofrance.fr/franceinter/top-2023-de-la-musique-streaming-de-jul-a-taylor-swift-les-rois-des-plateformes-sont-les-plus-gros-vendeurs-9233036>

Les problèmes actuels du streaming :

- Référencement (musique classique)
- Manipulation

- Playlist
- Domaine public
- IA
- TVA

Le streaming ne concerne pas uniquement la musique, mais également podcast et livre audio

AI - Musia <https://www.youtube.com/watch?v=rTUQzf5dsbo>

<https://soundraw.io/>

Manipulation des écoutes en ligne ANNÉE 2021

<https://cnm.fr/etude-manipulation-des-ecoutes-en-ligne/>

https://cnm.fr/wp-content/uploads/2023/01/2023_CNM_-Etude-Manipulation-des-ecoutes-en-ligne.pdf

Spotify, Apple Music, Deezer ont presque le même catalogue. C'est différent sur les plateformes vidéos : Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV+, etc.

Évolution sur plusieurs pratiques (dynamique)

1966-2007 = l'âge d'or du disque, mais c'est une exception, c'est le concert qui rapporte.

2, 5 CD en moyennes par Français en 2002 30 €/an comparer avec 12 € mensuel

Le CD progresse au Japon.

Ce n'est pas une question de qualité de son.

Vinyle

USA : 2023 est la 18e année d'augmentation consécutive. La meilleure année depuis 1991. 49,61 millions d'albums vendus en 2023.

Par contre il faut bien faire la différence entre CA et ventes physiques.

Meilleure vente 1989 de Taylor Swift (la version Taylor), 1,014 million exemplaires. 1er vinyle à vendre plus de 1 million depuis 1991 (7 % des ventes à elle seule)^{7,8}.

UK : 2023 est la 16e année d'augmentation consécutive⁹ des vinyles et les ventes de CD ont augmenté pour la 1re fois depuis 20 ans¹⁰.

Pourquoi le physique ?

Impact sensoriel

Expérience – rituel

FC - La question du jour - Streaming : l'industrie musicale a-t-elle trouvé son modèle économique ? Mercredi 21 juin 2023¹¹ Bertrand Burgalat

Si il y a un retour du vinyle, c'est aussi parce qu'il y a eu du streaming. De même, le fait que le CD progresse dans des pays comme le Japon, c'est justement parce qu'il s'agit d'un mode d'écoute tout à fait complémentaire. Par ailleurs, les plateformes de streaming musicales permettent un éclectisme qui était impensable auparavant.

Ce qui est écouté

Comment

En faisant quoi ? CNM p. 34

Sur quel appareil ? CNM p. 38

Genres

CNM p. 19

⁷ <https://www.billboard.com/music/chart-beat/2023-us-year-end-music-report-luminate-top-album-morgan-wallen-taylor-swift-1235579214/>

⁸ <https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2024/01/17/taylor-swift-was-responsible-for-7-of-all-vinyl-albums-sold-in-2023/?sh=2989e5652513>

⁹ <https://www.bpi.co.uk/news-analysis/uk-vinyl-lp-sales-increase-for-a-16th-consecutive-year-as-the-physical-music-market-enjoys-a-strong-12-months>

¹⁰ <https://eraltd.org/news-events/press-releases/2024/uk-entertainment-sales-grow-7-to-119bn/>

et <https://eraltd.org/news-events/press-releases/2023/top-gun-maverick-harry-styles-and-fifa-23-drive-uk-entertainment-sales-to-record-111bn/>

¹¹ <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-question-du-jour/streaming-l-industrie-musicale-a-t-elle-trouve-son-modele-economique-8581115>

Artistes

21 février 2024 – L'IFPI, qui représente l'industrie de la musique enregistrée dans le monde, annonce la 1re place de Taylor Swift au classement international des artistes pour l'année 2023.

Ce prix unique est décerné sur la base des ventes mondiales d'un artiste ou d'un groupe au cours de l'année écoulée, tous formats confondus, streaming, téléchargement et supports physiques et sur l'ensemble de son répertoire. Le prix est décerné à l'artiste qui occupe la première place dans le classement mondial des artistes de l'IFPI, qui a également été publié aujourd'hui¹².

Voir Spotify : <https://charts.spotify.com/home>

Ce qui est écouté par ville chez Spotify¹³.

France : infographie SNEP

Importance du répertoire local.

Globalisation, mais Glocalisation

Paradoxe : comment en est-on arrivé (sur la diffusion) à des quasi-monopoles, alors que du côté des utilisateurs, on observe un recentrage sur les catalogues nationaux ?

Les artistes britanniques sont aux 10 premières places du Top de l'année 2022, c'est la 1re fois en 50 ans¹⁴.

Prescription - Recommandation

Les principales sources de découverte de nouvelles musiques CNM p. 42

« Les Tops rendent les artistes populaires plus visibles et rendent les artistes visibles plus populaires. »

¹² <https://snepmusique.com/actualites-du-snep/top-annuel-ifpi-taylor-swift-n-1-du-classement-mondial-des-artistes-en-tete-des-ventes-mondiales-en-2023/>

¹³ <https://charts.spotify.com/charts/overview/global#City>

¹⁴ <https://www.lse.ac.uk/european-institute/Assets/Documents/LEQS-Discussion-Papers/EIQPaper182.pdf> p. 8

Charts make the popular more visible and the visible more popular. In a market with unlimited choice like digital music, we argue that charts are more relevant than ever¹⁵.

La longue traîne

Dans un article publié le 12 octobre 2004 dans le magazine Wired, Chris Anderson prédisait que la numérisation se traduirait, dans les filières culturelles, par une déformation de la distribution des ventes : les ventes de produits de niche allaient se développer au détriment des hits. Le titre du livre publié par Chris Anderson en 2006 résumait cette idée : *The Long Tail. Why the Future is Selling Less of More*.

Sur la plateforme, l'audience des différents artistes est très hétérogène : la moitié des titres et des artistes ne sont écoutés que par un seul individu de l'échantillon, alors que le top 1 % des titres et des artistes est écouté par plusieurs centaines d'entre eux ; l'artiste le plus écouté l'a été par les trois quarts de l'échantillon. 10 % des artistes concentrent 90 % des écoutes, ce qui dessine une courbe de longue traîne tout à fait classique. Pour approfondir le phénomène, nous divisons notre population d'artistes en trois groupes :

- les stars : les 0,1 % les plus écoutés, soit 116 artistes écoutés chacun par au moins 25 % de l'échantillon ;
- la mid-tail, des 0,1 % aux 10 % d'artistes les plus écoutés, divisée en deux sous-catégories :
 - Haute : les 1 % d'artistes les plus écoutés, moins les stars, soit 1 038 artistes écoutés chacun par au moins 5 % de l'échantillon ;
 - Basse : des 1 % au 10 % d'artistes, les plus écoutés, soit 10 363 artistes écoutés par au moins 18 usagers différents, soit un peu moins de 0,5 % de l'échantillon ;
- la long-tail : les 90 % d'artistes les moins écoutés, qui ont pu n'être écoutés qu'une seule fois par un seul usager¹⁶.

¹⁵

<https://www.lse.ac.uk/european-institute/Assets/Documents/LEQS-Discussion-Papers/EIQPaper182.pdf> p. 8

¹⁶ P. 32, BEUSCART Jean-Samuel, COAVOUX Samuel, MAILLARD Sisley, « Les algorithmes de recommandation musicale et l'autonomie de l'auditeur. Analyse des écoutes d'un panel d'utilisateurs de streaming », *Réseaux*, 2019/1 (n° 213), p. 17-47. <https://www.cairn.info/revue-reseaux-2019-1-page-17.htm>

L'utilisateur 3A (des bibliothèques)

Auditeur

Écoute : spectacle vivant, support de phonogrammes : vinyles, CD.

Artiste

Joue de la musique : Instruments, Partition

CNM p.8 et 9

Auteur

Crée de la musique : studio, MAO, etc.

Comment diffuser ?

<https://artists.spotify.com/fr/home>

<https://distrokid.com/>

<https://www.tunecore.fr/mettre-sa-musique-sur-spotify/spotify-pour-artistes>

Conclusion

Perte du monopole de l'accès.

Des pratiques multiples et complémentaires.

Les pratiques des usagers 3A fournissent des pistes de réflexion pour les bibliothèques musicales.

Merci de votre attention

Journée d'étude ABF Franche-Comté - 7 mars 2024 - Gilles Rettel

Ressources

Certifications

Méthode de conversion streaming/ventes d'albums depuis janvier 2019 : les volumes d'écoutes en streaming de tous les titres d'un album sont cumulés. Ce total est converti en équivalent ventes (sur la base de 1500 streams = 1 vente) après avoir soustrait de ce total la moitié des streams du titre le plus écouté¹⁷.

Seules les écoutes en streaming audio issues de la consommation premium (abonnements payants) sont prises en compte pour le calcul des meilleures ventes.

Pour être éligible au classement, l'écoute d'un titre doit durer au moins 30 secondes.

¹⁷ <https://snepmusique.com/les-certifications/a-propos-des-certifications/>

Les produits exclusifs d'un site de streaming ne sont pas classés. L'exclusivité est définie par la distribution par moins de 3 sites de streaming (éligibilité à partir de 3 distributeurs et plus)

Le cumul des écoutes en streaming est réalisé sur la base des relevés des plateformes suivantes en France : Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer, Qobuz, SoundCloud, Tidal, Presto classical¹⁸.

Règles du Top¹⁹

Communiqué de presse 25 avril 2018 SNEP

À compter de ce vendredi 27 avril, les classements officiels et les certifications communiqués par le Syndicat National de l'Édition Phonographique (SNEP) évoluent, pour ne prendre en compte que les seules écoutes en streaming issues de la consommation premium²⁰.

Rémunération

Une des grandes questions actuelles est comment un artiste (CI ?) gagne sa vie ?

Notions de « User centric », « Market centric », « Artist centric ».

https://cnm.fr/wp-content/uploads/2021/01/CNM_UCPS_NoteJThiellay-1.pdf

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-question-du-jour/streaming-l-industrie-musicale-a-t-elle-trouve-son-modele-economique-8581115>

<https://www.ifpi.org/resources/>

<https://snepmusique.com/>

<https://www.mediametrie.fr/fr/global-audio-2023>

<https://cnm.fr/wp-content/uploads/2023/10/Ipsos-pour-le-CNM-Les-Francais-et-la-musique-Rapport-synthetique-October-2023.pdf>

<https://www.metiersdelamusique.com/blog/enquete/synthese-accros-musique-2023/>

¹⁸ <https://snepmusique.com/top-radios/a-propos-des-tops/>

¹⁹ https://snepmusique.com/wp-content/uploads/2024/01/2024_REGLES-DU-TOP.pdf

²⁰ <https://snepmusique.com/actualites-du-snep/tops-et-certifications-la-valeur-comme-nouveau-denominateur-commun/>

Documentation

Série : *The Playlist*, Banijay Group, Yellow Bird, 2022, diffusion sur Netflix

Livre : Sophian Fanen, *Boulevard du Stream*, Le Castor Astral, 2017

Conférence : Sophian Fanen : <https://www.youtube.com/watch?v=IMl6xE7pcjY>

Documentaire : Sophian Fanen, Benoit Pergent, *Comment le streaming a mangé la musique*, MORGANE PRODUCTION, 2023, <https://www.arte.tv/fr/videos/110121-001-A/comment-le-streaming-a-mange-la-musique/>

À qui profite le streaming musical ? - *Tracks* – ARTE, <https://www.youtube.com/watch?v=n3c3UZsyjro>

Revue :

Cultures juvéniles à l'ère numérique, *Réseaux* 2020/4 (N° 222), Éditeur : La Découverte, pages : 226, <https://www.cairn.info/revue-reseaux-2020-4.htm>

Les activités menées sur les plateformes numériques – II, *Réseaux* 2019/1 (n° 213), Éditeur : La Découverte, pages : 264, <https://www.cairn.info/revue-reseaux-2019-1.htm>

BEUSCART Jean-Samuel, COAVOUX Samuel, MAILLARD Sisley, « Les algorithmes de recommandation musicale et l'autonomie de l'auditeur. Analyse des écoutes d'un panel d'utilisateurs de streaming », *Réseaux*, 2019/1 (n° 213), p. 17-47. <https://www.cairn.info/revue-reseaux-2019-1-page-17.htm>

Maisonneuve, Sophie. « L'économie de la découverte musicale à l'ère numérique. Une révolution des pratiques amateurs ? », *Réseaux*, vol. 213, no. 1, 2019, pp. 49-81, <https://www.cairn.info/revue-reseaux-2019-1-page-49.htm>

CHEMILLIER Marc, RABEARIVÉLO Yohann, « Valeur de la musique sur TikTok et nouvelles pratiques musicales », *Volume*, 2023/1 (20:1), p. 107-121. URL : <https://www.cairn.info/revue-volume-2023-1-page-107.htm>

Sites web :

<https://www.ifpi.org/resources/>

<https://snepmusique.com/>

<https://www.mediametrie.fr/fr/global-audio-2023>

<https://cnm.fr/wp-content/uploads/2023/10/Ipsos-pour-le-CNM-Les-Francais-et-la-musique-Rapport-synthetique-October-2023.pdf>

<https://www.metiersdelamusique.com/blog/enquete/synthese-accros-musique-2023/>