

Séquence

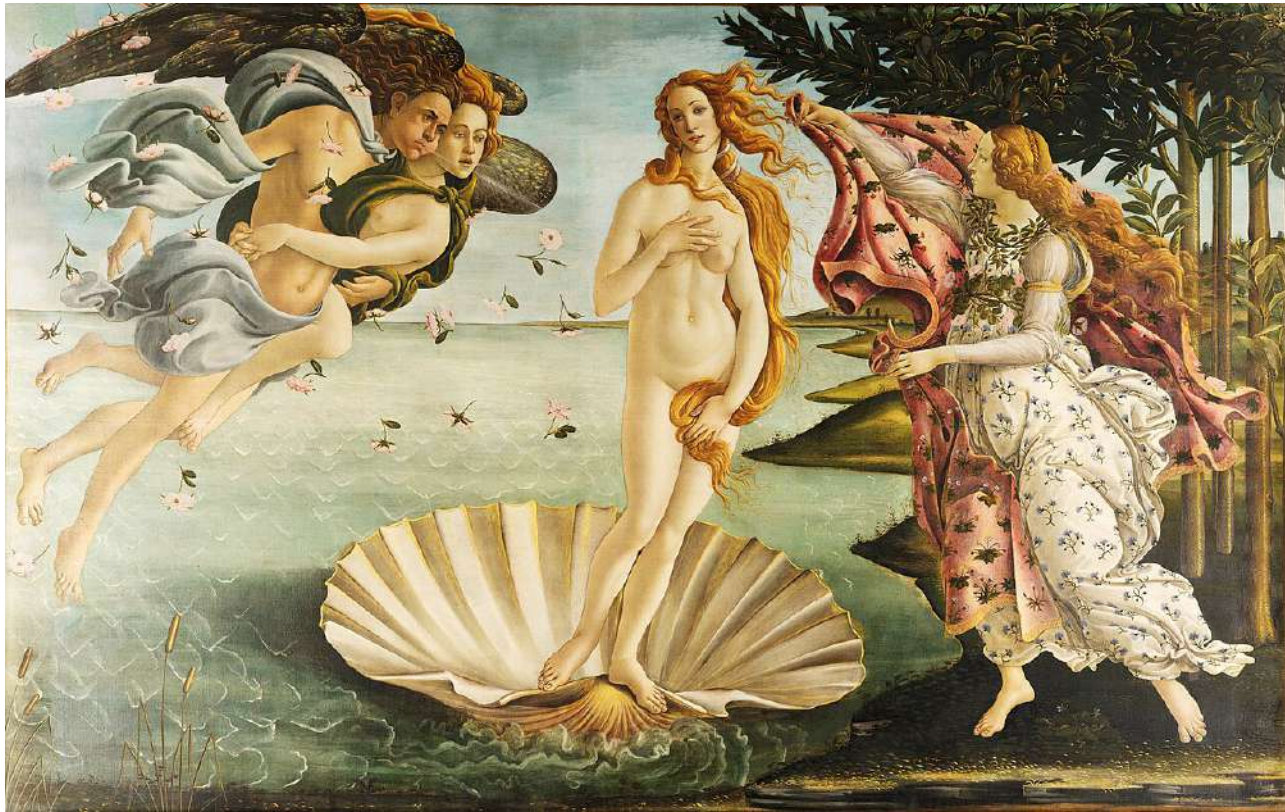

Le BEAU et le LAID en musique

Où commencent le beau et le
laid en musique ?
Les critères changent-ils à l'ère
des technologies et de
l'intelligence artificielle?

Le beau consensuel : Harmonie et tradition

**« La naissance de Vénus »
Sandro Botticelli - vers 1485**

La Renaissance italienne redécouvre l'expression antique de la beauté par le choix de thèmes mythologiques et le retour de conventions esthétiques issues du classicisme grec antique.

Fondées dans l'Antiquité, revisitées à la Renaissance, ces conventions représentent encore aujourd'hui le canon du Beau. Du moins pour un large public.

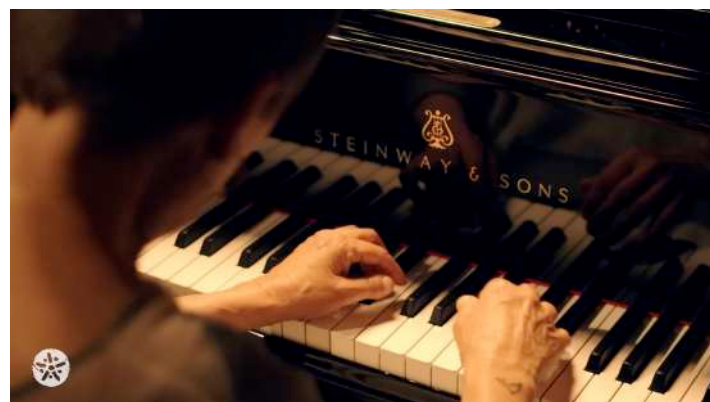
L'œuvre en rupture : Innovation et provocation

**« Les demoiselles d'Avignon »
Pablo Picasso - 1907**

L'œuvre en rupture, quant à elle, casse les normes établies et, dans le domaine pictural, remet en question les conventions en délaissant la représentation magnifiée imitant la réalité au profit de représentations tout aussi magnifiées mais éloignées de l'imitation de la réalité.

Est-ce beau ? Est-ce laid ? Pourquoi ?

Interprète : Maria João Pires

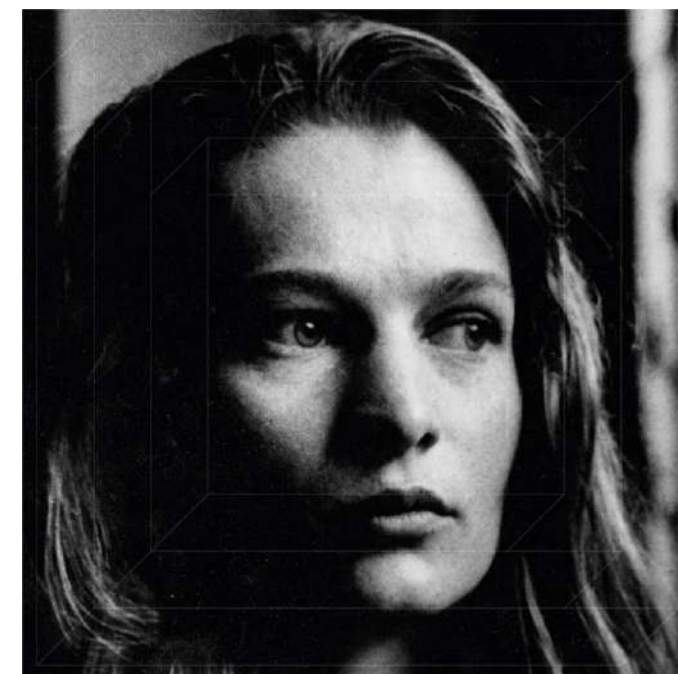
« Clair de lune » (1890)
Claude DEBUSSY
France - 1862-1918

« Augures printaniers »
(1913)
Extrait du « Sacre du
printemps »
Igor STRAVINSKY
Russie - 1882-1971

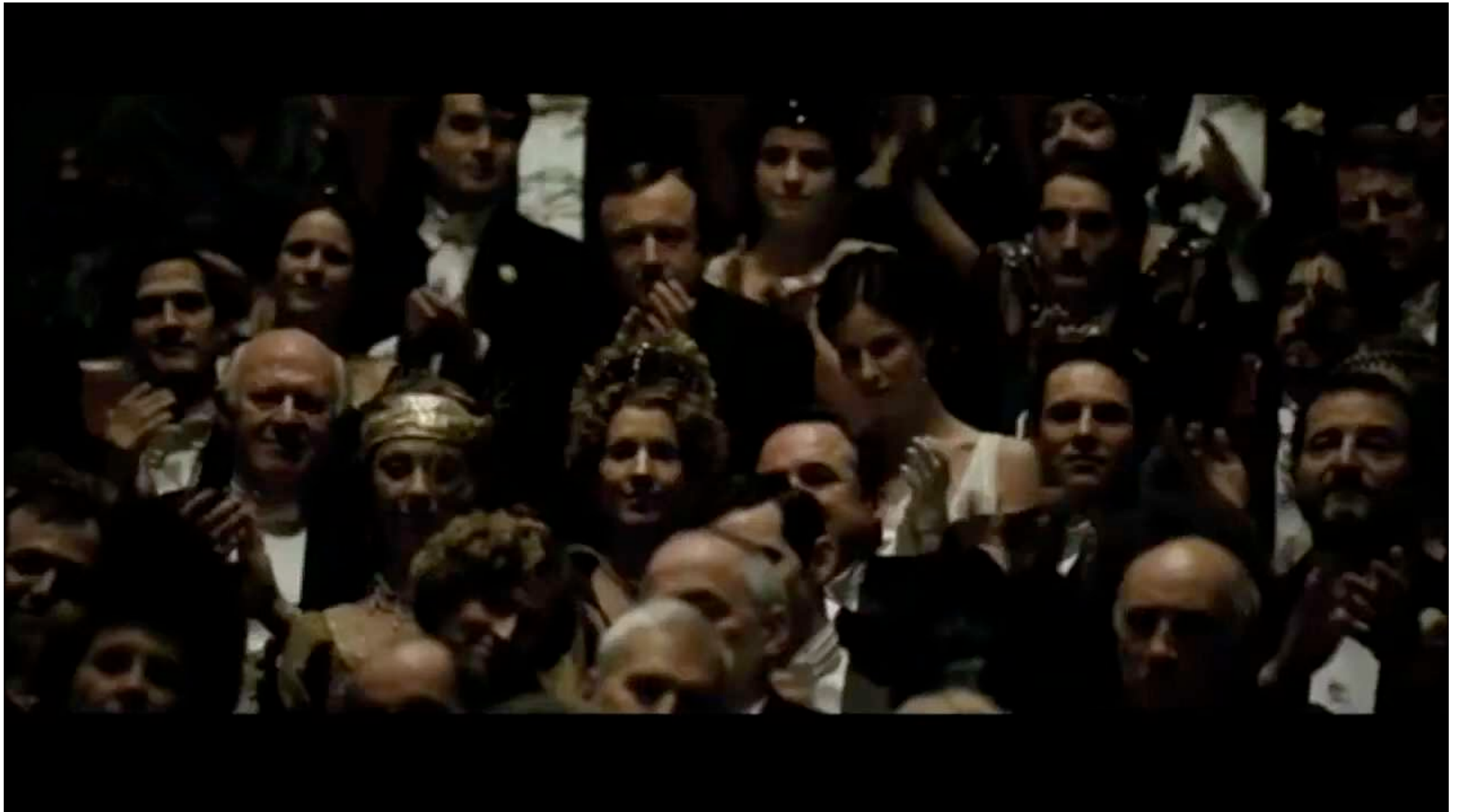

« Jardin à l'écoute
OCCAM OCÉAN » (2022)
Eliane RADIGUE
France - 1932-2026

L'œuvre en rupture

Qu'est ce qui te paraît à ce point déroutant pour le public ?

« Coco Chanel et Igor Stravinsky » (2009), film réalisé par Jan Kounen

CONSIGNE

- **Posture bien droite, mâchoire détendue**
- **Chanter les phrases du projet musical avec beaucoup d'air, un son rond, presque « chorale d'église »**
- **On enregistre et on écoute, on commente.**

CONSIGNE

- Imiter le bruit d'une porte qui grince très grave, ou le son qu'on fait le matin au réveil (« Euuuhh »). C'est ce grésillement qui crée la saturation sans forcer.
- Ajouter ce « grain » sur le refrain du projet musical. Chanter avec une voix qui semble se « casser ».
Ne criez pas ! On utilise la technique dite du « Vocal Fry ».
- On enregistre, on écoute et on compare avec l'enregistrement « Filtre Hifi ».

Filtre « Sprechgesang »

Exercice de Pratique 3

CONSIGNE

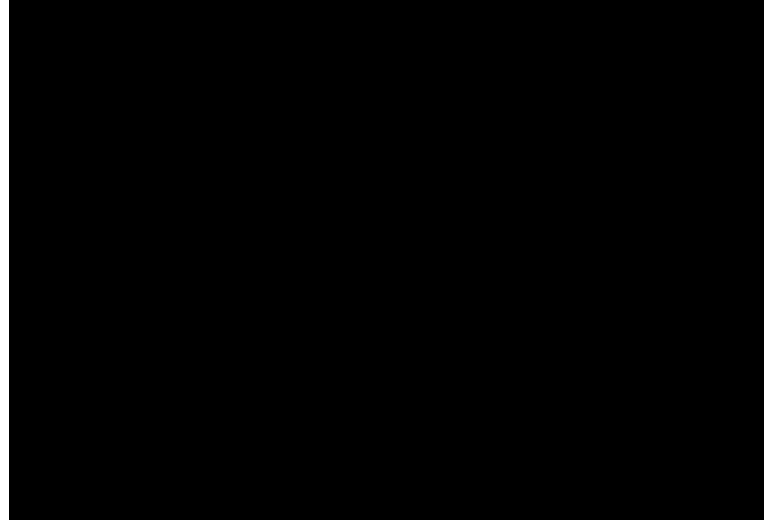
- Parler les phrases du refrain du projet musical tout en essayant de suivre vaguement la hauteur des notes, comme s'ils racontaient une histoire de « fantôme ». La voix doit glisser (*glissando*).
- On enregistre, on écoute et on compare avec les deux enregistrements précédents.

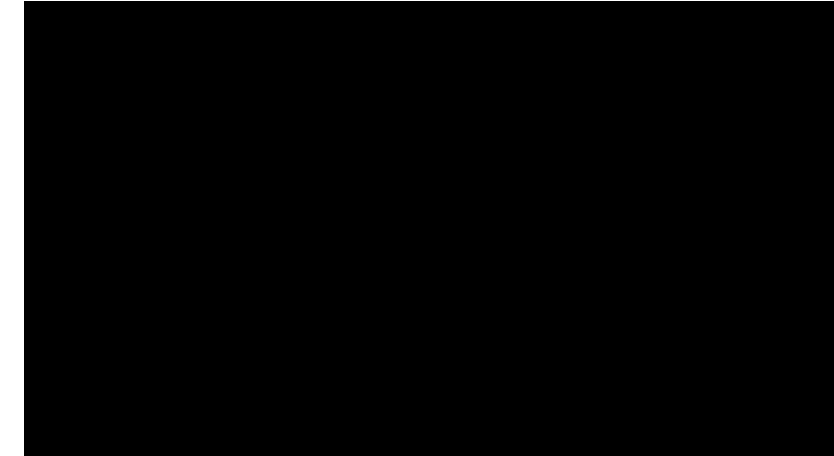
ECOUTES COMPARATIVES

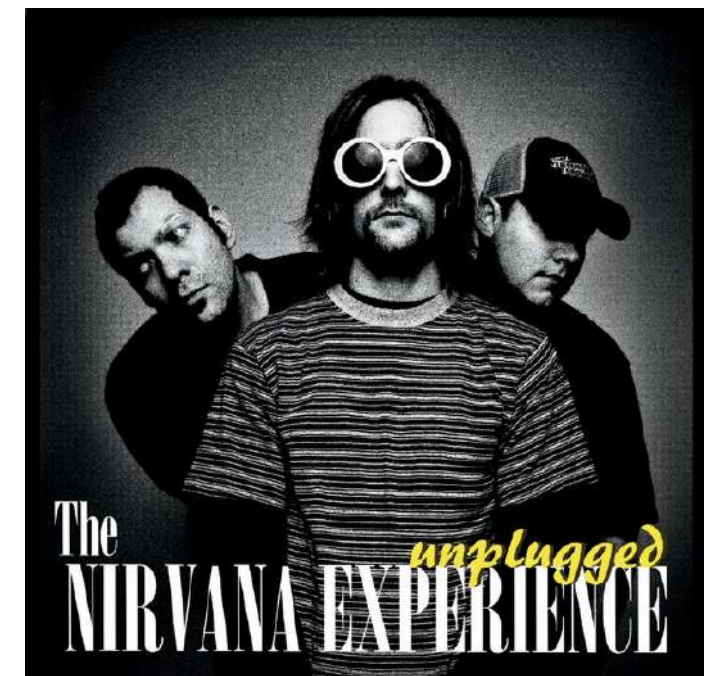
« When I'm laid » (1689)
Extrait de l'opéra
« Didon et Enée »
William PURCELL

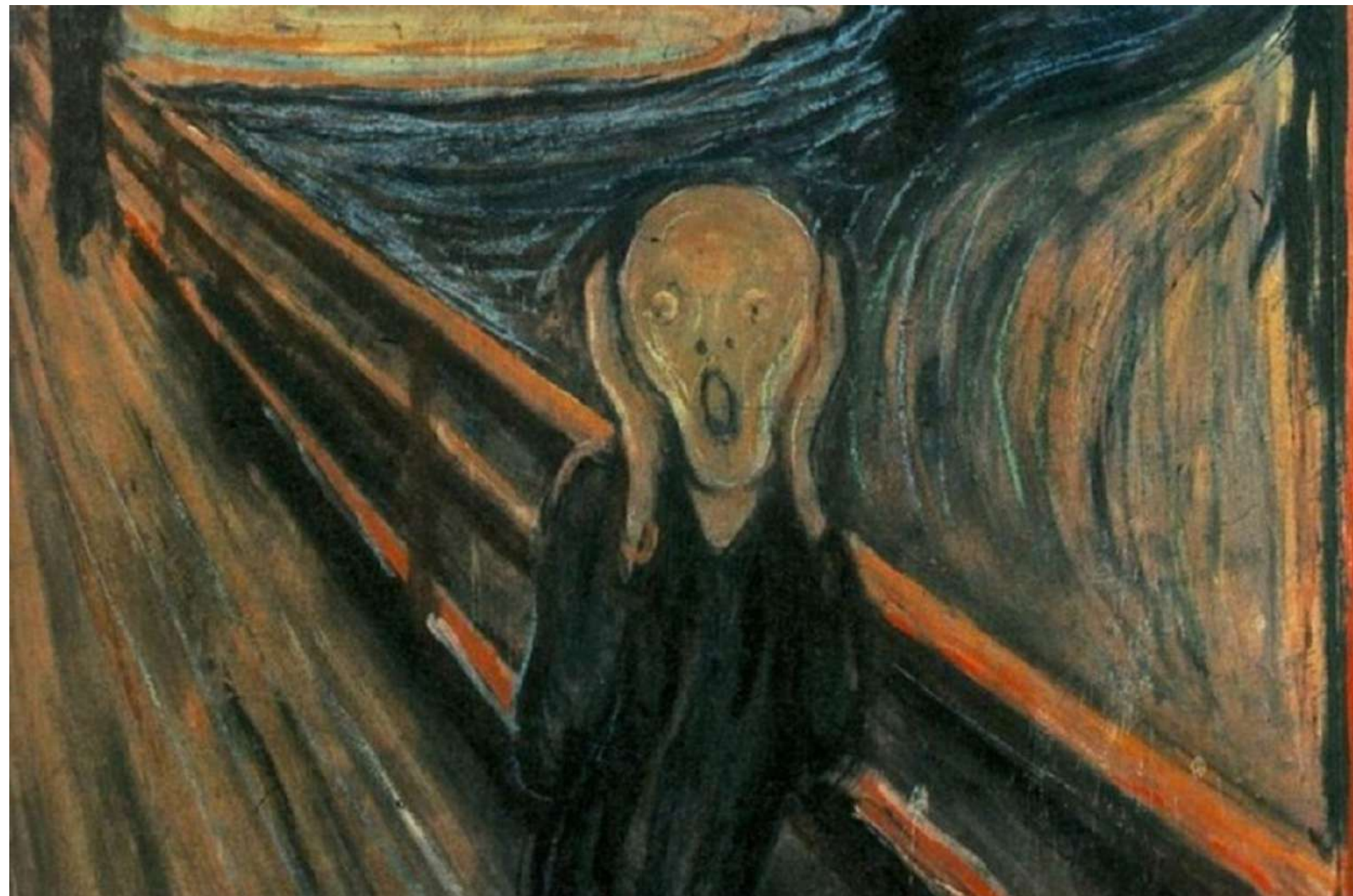
« Mondestrunken » (1912)
Extrait de
« Pierrot lunaire »
Arnold SCHOENBERG

« Territorial Pissings »
NIRVANA (1991)

L'Esthétique du laid

« Le cri »
Edvard MUNCH - 1893

L'esthétique du laid en musique remet en question les normes traditionnelles de la beauté. Elle explore comment des éléments jugés peu agréables, comme la dissonance ou la rugosité, peuvent évoquer des émotions intenses et enrichir l'expérience auditive.

Voix naturelles VS Voix traitées

A RETENIR :

Auto-Tune : logiciel correcteur de hauteur sonore

La « perfection » technologique est-elle belle ?

Comment la technique influence la création musicale et la perception de la beauté ?

Écouter les yeux fermés pendant une minute au moins une vidéo Lo-Fi Girl.

Lister tous les sons entendus, en dehors des instruments de musique.

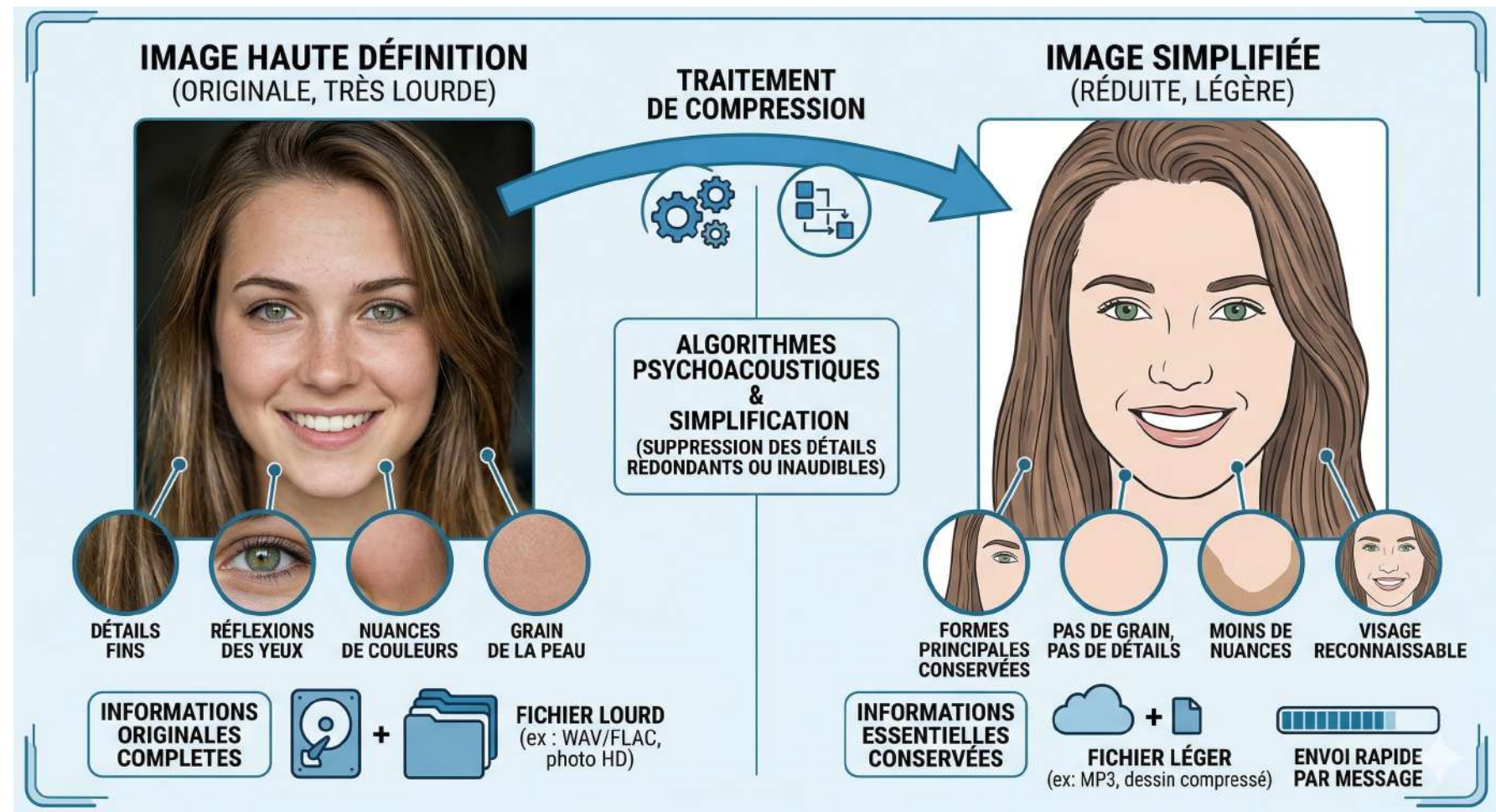
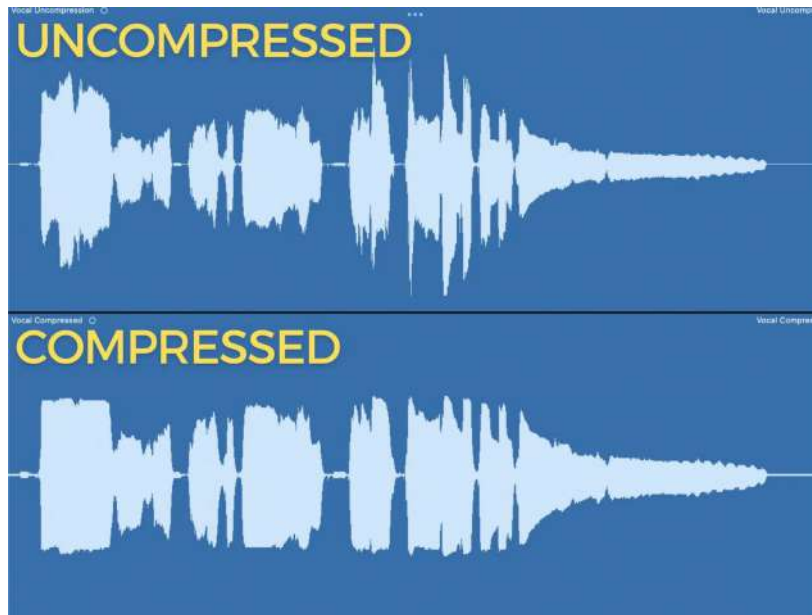
Débat : si on enlève tous ces bruits pour ne garder que les instruments en qualité « parfaite » (Haute Fidélité), que se passe-t-il ?

A RETENIR :

Anémoia : Nostalgie d'un temps qu'on n'a pas connu.

COMPRESSION AUDIO

A RETENIR :

Compression audio : compression de données qui a pour but de réduire la taille d'un flux audio numérique. Elle consiste à ne conserver que les données « pertinentes ». La compression audio entraîne naturellement une perte de qualité du fichier d'origine.

DÉBAT : Live ou Studio ?

Deux groupes s'affrontent arguments contre arguments : quelle est la meilleure version ? La version en concert (le Live) ou la version enregistrée (en studio) ?

Vous listerez tout ce que vous entendez dans la version qui vous sera confiée (instruments, bruits, imperfections, acoustique, qualité sonore, effets sur la voix, spatialisation du son, perfection du tempo etc.) et tâcherez d'être très convaincants !

Marie, ingénieur du son chez Mizou, peut vous aider avec le vocabulaire du son qui vous ferait défaut... n'hésitez pas à lui demander !

« Bad Guy » (2019)

Billie EILISH - Version Studio Vs Version festival d'Atlanta

Marie, ingénieure du son, va vous aider à peaufiner vos arguments en renforçant votre vocabulaire du son.

<https://mizou.com/login-thread?ID=MrdOkrVy5sxJvzm2ZXLN-rHmwXdYPBBsZpTnwn7VmlU-122090>

ECOUTES COMPARATIVES

« Sonate pour piano n°14 Opus 27 n°2 : Au clair de lune » (1801)

Ludwig Van BEETHOVEN (1770-1827)

DÉBAT :

La perfection technologique peut-elle amener à une perte d'émotion dans la musique ?

Est-ce beau? Est-ce laid? Pourquoi ?

Avez-vous ressenti un malaise ou une sensation de « trop parfait mais vide »?

Si vous savez que cette chanson a été créée par une Intelligence artificielle, est-ce que cette information change votre appréciation ?

L'art est-il dans l'objet lui-même ou dans la relation entre deux humains à travers cet objet ?

Neuro esthétique et biais de l'auteur : Le Test de Turing musical

1. Écoutez attentivement les trois extraits sonores. Pour chaque morceau, cochez les cases et notez votre ressenti **avant de connaître l'auteur**.

Extrait	Note de « Frissons (de 0 à 10)	Émotion principale ressentie	Selon vous, qui a composé ? Humain (H) ou Intelligence artificielle (IA) ?
N°1			
N°2			
N°3			

2. **Maintenant que l'auteur vous a été révélé :**

si vous avez préféré un morceau que vous pensiez « Humain » et qui s'est révélé être une « IA », qu'avez-vous ressenti à l'annonce ?

- de la déception (c'est moins beau tout d'un coup)
- De l'admiration pour la machine (c'est impressionnant)
- De la confusion (je ne sais plus ce que j'aime)

Le Test de Turing musical (Suite)

Pour le morceau créé par un Humain, imaginez ce qu'il essayait de vous dire :

Pour le morceau créé par un l'IA, pouvez-vous imaginer la même chose ? Pourquoi ?

DÉBAT FINAL :

Si une IA compose une musique magnifique mais qu'on vous ment en disant qu'elle est d'un grand compositeur disparu, votre émotion est-elle réelle ou est-ce une illusion de votre cerveau ?

LE COIN DES NEUROSCIENCES

Le plaisir que vous avez ressenti n'est pas seulement dans vos oreilles, il est dans votre cerveau (le système de récompense).

L'Empathie Motrice : Quand vous écoutez un musicien, votre cerveau "joue" la musique avec lui. Si vous savez que c'est une IA, ce mécanisme s'affaiblit car votre cerveau ne trouve pas de "miroir" humain.

Le Biais de l'Auteur : Nous accordons plus de valeur à une œuvre si nous savons qu'un être humain a fait un effort ou a ressenti une douleur pour la créer. C'est le contexte qui crée l'émotion.

L'Imperfection Sacrée : Ce qui nous touche, ce sont souvent les minuscules erreurs de rythme ou d'intensité. L'IA est souvent "trop parfaite", ce qui finit par lasser notre cerveau.

