Études sur la musique populaire

avec le professeur Lori Burns

Points de **discussion**

Connaissance et compréhension

1. Comment la musique circule-t-elle dans la culture contemporaine ?
2. Qu'est-ce que le "gatekeeping" et qu'est-ce que cela signifie pour l'industrie musicale ?
3. Que sont les "divas perturbatrices" et quel effet ont-elles sur leur genre ?
4. Quelles sont les caractéristiques sonores que Lori "regarde" lorsqu'il analyse un spectrogramme ?

Analyse et application

5. Quel est votre genre musical préféré ? Qui sont les artistes dominants ? Quelles caractéristiques identitaires ces artistes semblent-ils partager ? Quelles sont les valeurs culturelles qui façonnent ce genre ? Quels aspects de l'identité culturelle ne sont pas représentés ?
6. Comment votre genre préféré pourrait-il être ouvert pour devenir plus inclusif ? Qui devrait-il inclure davantage ?

Synthèse

7. Quels sont les problèmes susceptibles de survenir lorsque l'on tente de rendre les genres musicaux plus inclusifs ? Comment ces problèmes peuvent-ils être résolus ?

L'évaluation

8. Choisissez un artiste musical qui véhicule une identité forte et unique. Quels messages envoient-ils à travers le style musical, la catégorie de genre, les paroles des chansons, les images vidéo, etc. Dans quelle mesure respecte-t-il les normes du genre ? En quoi son identité remet-elle en question les attentes du genre ?
9. Pourquoi est-il important que les genres musicaux intègrent des artistes de tous horizons ?
10. Pourquoi pensez-vous que certains genres sont devenus exclusifs ?

Activité

Analyser une chanson

Lorsque Lori analyse une chanson, elle prend en compte non seulement les paroles et la musique, mais aussi les vidéos ou les images qui se rapportent à la chanson, ainsi que les performances en direct. Elle examine chaque aspect de la chanson en détail, puis réfléchit à la manière dont ils se recoupent et s'articulent les uns avec les autres. "Parfois, les paroles d'une chanson véhiculent un message, alors que la musique est en contradiction ; parfois, les images vidéo communiquent une narration qui renforce les paroles et/ou la musique d'une chanson", explique Lori.

Choisissez une chanson que vous aimez et analysez-la en utilisant la technique de Lori. Commencez par réfléchir à chaque aspect de la chanson : les paroles, la musique, l'imagerie visuelle et la performance en direct (vous pouvez trouver des vidéos musicales et des versions en direct de chansons sur YouTube).

Utilisez les questions suivantes pour vous guider :
Les paroles : De quoi parlent les paroles ? Racontent-elles une histoire ? Y a-t-il des sujets et des thèmes particuliers sur lesquels les paroles se concentrent ? Les paroles sont-elles écrites à la première ou à la troisième personne ? Les paroles contiennent-elles des mots d'argot ?

Musique : Que ressentez-vous en écoutant la musique ? Quels sont les instruments utilisés ? Comment les instruments sont-ils joués ? La musique est-elle rapide ou lente, calme ou forte, douce ou lourde ? Quelle est la structure de la chanson ? Certaines parties de la chanson se répètent-elles ? Certains thèmes musicaux reviennent-ils tout au long de la chanson ?

L'imagerie visuelle : Qu'est-ce qui est montré dans l'imagerie ? Quelles sont les couleurs utilisées ? Les images sont-elles littérales ou abstraites ? Les images racontent-elles une histoire ? Sur quoi les images ont-elles été prises/enregistrées ? De quel point de vue les images sont-elles prises ?

Spectacles en direct : Comment les musiciens jouent-ils de leurs instruments ? Que portent les musiciens ? Comment les musiciens se déplacent-ils ? Y a-t-il une scénographie ou des accessoires ? Comment les musiciens interagissent-ils avec le public ?

Comment ces quatre aspects interagissent-ils ? Par exemple, l'imagerie visuelle est-elle liée aux paroles ? La musique sonne-t-elle différemment lorsqu'elle est jouée en direct ? Le sentiment émotionnel de la musique correspond-il au contenu des paroles ? Les thèmes et les styles de l'imagerie visuelle sont-ils recréés dans la performance en direct ? Vous pouvez consigner vos réflexions sous la forme d'un diagramme en araignée. En explorant ces intersections, vous pouvez acquérir une compréhension beaucoup plus profonde de la chanson que vous avez choisie.

Plus de *ressources*

- Visitez le profil de Lori sur le site web de l'Université d'Ottawa pour en savoir plus sur ses recherches, ses publications et ses vidéos : **uniweb.uottawa.ca/members/424**

- Lori est l'auteur et le co-auteur d'un certain nombre d'ouvrages, notamment : Disruptive Divas : Feminism, Identity, and Popular Music, The Bloomsbury Handbook of Popular Music Video Analysis, The Pop Palimpsest : Intertextuality in Recorded Popular Music, et Analyzing Recorded Music.

- Allez sur YouTube et écoutez et regardez les performances de certaines des artistes heavy metal féminines dont parle Lori : Tatiana Shmayluk de Jinjer, Cammie Gilbert d'Oceans of Slumber, et Floor Jansen d'After Forever, ReVamp et Nightwish.

- Lori recommande The Charismatic Voice, une chaîne YouTube animée par un chanteur professionnel qui propose des commentaires intéressants et analytiques sur de nombreux chanteurs de rock et de métal : **www.youtube.com/@TheCharismaticVoice**