

Musique sous influence

Spotify, algorithmes et inégalités

Kristina Tomic, Oskar Frei, Donit Rrahmani, Marike Platen

Etudiant-e-s en ingénierie des médias, 1ère année, HEIG-VD

Les playlists algorithmiques de Spotify sont devenues essentielles à la visibilité des artistes. Pourtant, de nombreuses recherches révèlent un déséquilibre dans la représentation. Les majors (Universal, Sony, Warner) sont omniprésents, au détriment des artistes indépendants. Quels rouages invisibles favorisent cette inégalité et existe-t-il des voies pour y échapper ?

LE GEANT SPOTIFY

Pour mieux comprendre le présent, retournons dans le passé. Dans les années 1990-2000, l'industrie musicale reposait sur la vente de supports physiques, dominée par les majors, présents à cette époque au nombre de six. [1] L'arrivée du MP3 et du piratage (Napster, LimeWire) a bouleversé ce modèle. [2] Le streaming légal, incarné par Spotify, a ensuite émergé comme solution. Alors que certains pensaient que cela affaiblirait les majors, cela a au contraire renforcé leur position. En 2024, Spotify détient plus de 30 % du marché mondial avec plus de 500 millions d'utilisateurs actifs. Les 70 % restants sont répartis entre Apple Music (15 %), Tencent Music (14.7 %), Amazon Music (13%) et d'autres acteurs moins médiatisés. [3] [4] Après plus d'une décennie de pertes, Spotify a publié son tout premier bénéfice annuel en 2024, atteignant 1,1 milliard d'euros de profit. [5]

LA PROMESSE ALGORITHMIQUE DE SPOTIFY

Spotify utilise l'intelligence artificielle pour proposer des recommandations musicales personnalisées à ses utilisateurs. L'un de ses systèmes clés est l'algorithme BaRT [6] (*Bandits for Recommendations as Treatments*), qui permet de générer automatiquement des playlists comme *Discover Weekly* (playlist personnalisée de 30 titres souvent inconnus des utilisateurs et correspondants à leurs goûts musicaux) ou *Release Radar* (playlist personnalisée compilant les nouvelles sorties des artistes préférés des utilisateurs) en analysant le comportement d'écoute : les morceaux écoutés, ajoutés aux favoris ou ignorés. [7]

Trois fonctions principales structurent ce système. Le traitement du langage naturel permet d'analyser les paroles, la langue et le contenu des chansons. L'analyse audio brute détecte l'ambiance ou l'humeur d'un morceau, le classant dans des catégories comme relaxant, instrumental ou optimiste. Enfin, le filtrage collaboratif compare les préférences d'un

utilisateur à celles d'autres profils similaires pour affiner les suggestions. [8]

Spotify peut également intégrer des données démographiques comme l'âge, le sexe ou la localisation géographique pour ajuster ses recommandations. Grâce à cette combinaison de techniques, la plateforme promet une expérience musicale unique, adaptée aux goûts et aux habitudes de chaque auditeur.

UNE STRATEGIE GAGNANTE POUR LES MAJORS

La forte présence des majors dans les playlists algorithmiques de Spotify n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte d'une stratégie délibérée, soutenue par des moyens financiers importants, des accords contractuels avantageux et une parfaite compréhension des mécanismes de la plateforme.

Universal Music Group, Sony Music et Warner Music représentent aujourd'hui plus de 70 % [9] des morceaux présents dans les playlists les plus influentes de Spotify, telles que *Today's Top Hits* [Fig. 1] (playlist phare de Spotify regroupant les 50 titres les plus populaires du moment à l'échelle mondiale) ou *RapCaviar* (playlist référence pour découvrir les nouvelles tendances et les artistes émergents du rap). Ces playlists possèdent des millions d'écoutes quotidiennes, [10] ce qui en fait des leviers essentiels de visibilité et de rentabilité pour les artistes qui y figurent.

Les majors investissent massivement dans le marketing numérique et entretiennent des relations étroites avec les équipes éditoriales de Spotify. [11] Elles bénéficient également d'accords de licence qui leur garantissent un accès prioritaire aux espaces de mise en avant. Cette position privilégiée leur permet d'imposer leurs artistes dans les sélections algorithmiques, qui s'auto-renforcent grâce aux indicateurs de performance comme le temps d'écoute, les partages ou les ajouts en playlists personnelles.

En parallèle, les majors optimisent leurs productions pour répondre aux critères techniques des algorithmes de recommandation : structure musicale calibrée et ambiance identifiable. Cette capacité à adapter leurs titres aux exigences de l'intelligence artificielle de Spotify maximise leurs chances d'être promus. Des études montrent que les intros sont passées de 20 à 5 secondes depuis les années 1980, reflet d'une adaptation aux usages du streaming. La tendance actuelle est de

placer le refrain dès le début pour retenir l'auditeur au-delà des 30 secondes nécessaires à la monétisation, une technique parfaitement maîtrisée par les majors et leurs équipes spécialisées. [12]

Ce partenariat entre Spotify et les majors, souvent qualifié de "gagnant-gagnant", contribue à concentrer l'attention des auditeurs sur un nombre restreint d'acteurs dominants. En conséquence, la diversité musicale s'en trouve réduite, et les artistes indépendants peinent à émerger dans un environnement où la visibilité est devenue une ressource rare et inégalement répartie.

Cette course à l'attention immédiate bénéficie surtout aux majors, qui optimisent leurs titres pour les algorithmes grâce à d'importants moyens.

LES ARTISTES INDEPENDANTS A LA MARGE

Sur Spotify, les artistes indépendants rencontrent de nombreux obstacles qui limitent leur accès à la visibilité et à une rémunération équitable. Bien qu'ils soient de plus en plus nombreux à diffuser leur musique sur la plateforme, très peu parviennent à en tirer des revenus significatifs. En 2024, sur plus de dix millions d'artistes présents, seuls 22 100 ont généré plus de 50 000 dollars de revenus annuels, et à peine 66 000 ont franchi le seuil des 10 000 dollars. La grande majorité, composée d'indépendants, reste donc très éloignée d'une viabilité économique fondée sur le streaming. [13]

Ce déséquilibre s'explique en partie par le modèle de rémunération de Spotify, qui verse en moyenne trois dollars pour mille écoutes [14], un montant bien inférieur à celui proposé par d'autres plateformes comme Apple Music (~10\$) ou Amazon Music (~7\$). [15] De plus, les artistes indépendants ont rarement accès aux outils promotionnels avancés et autres communication digitales poussées. [16] Faute de moyens techniques ou financiers, ils peinent à rivaliser dans un environnement où la visibilité dépend fortement de ces leviers.

Dans *Mood Machine*, Liz Pelly dénonce la manière dont Spotify transforme la musique en simple "contenu d'ambiance", optimisé pour la rétention plutôt que pour l'expression artistique. Elle révèle que la plateforme remplit certaines playlists populaires avec des morceaux produits par des artistes pseudonymes, voire des musiques de stock, afin de réduire les coûts de royalties. Cette stratégie, qui favorise des titres anonymes et interchangeable, marginalise les artistes indépendants dont les œuvres, souvent plus singulières, ne correspondent pas aux formats standardisés privilégiés par les algorithmes. En conséquence, ces artistes se retrouvent enfermés dans un cercle de faible exposition, tandis que Spotify renforce un modèle de consommation passif et homogénéisé. [17]

UNE STRATEGIE GAGNANTE POUR LES MAJORS

Face aux limites du modèle dominant de Spotify, certaines plateformes proposent des alternatives plus équitables, tant pour les artistes que pour les auditeurs. Bandcamp, par exemple, repose sur un modèle de vente directe qui permet aux artistes de conserver jusqu'à 90 % des revenus générés par leurs ventes, [18] voire la totalité lors d'événements spéciaux. Ce fonctionnement leur offre un contrôle total sur leur musique, leurs prix et leur distribution, tout en favorisant une relation directe avec leur public.

Tidal se distingue par une excellente qualité sonore et un engagement fort envers les artistes. La plateforme propose l'un des paiements par stream les plus élevés du marché (environ 0,012 € à 0,013 €), [19] et soutient les talents émergents à travers son programme TIDAL RISING. [20] Elle offre aussi une expérience enrichie aux fans, avec un son haute-fidélité et des contenus exclusifs comme des clips, des lives ou des interviews. Tidal est donc une alternative intéressante pour ceux qui veulent mieux rémunérer les artistes tout en profitant d'une écoute de qualité.

CONCLUSION

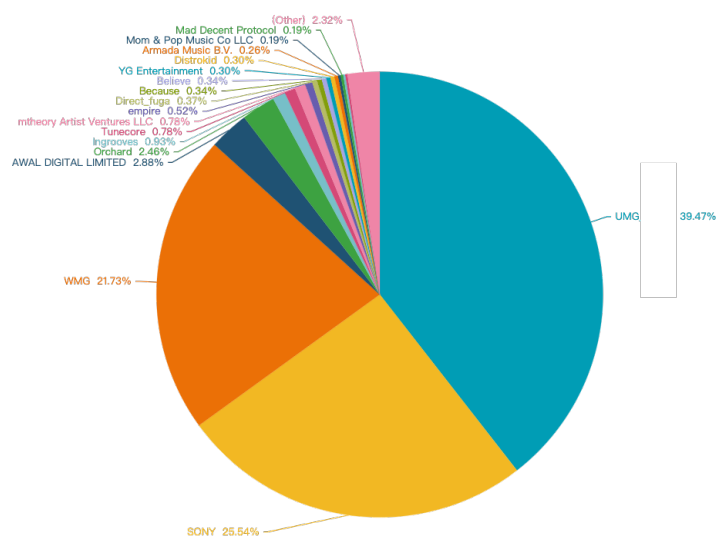
En résumé, même si Spotify a changé notre façon d'écouter de la musique et semble offrir des opportunités à tous, la réalité est bien différente. Les majors restent largement avantagées grâce à leurs moyens, leurs stratégies et leur maîtrise des algorithmes, tandis que les artistes indépendants peinent à se faire une place. Le modèle actuel, basé sur la performance et la rétention, laisse peu de place à l'originalité et à l'expression personnelle. Mais des alternatives comme Bandcamp ou Tidal montrent qu'il est possible d'imaginer un système plus juste, où les artistes sont mieux rémunérés et plus libres. Il revient donc aussi aux auditeurs de faire des choix plus conscients s'ils veulent encourager une musique vraiment diversifiée.

REFERENCES

- [1] **fr.wikipedia.org**. *Major (industrie musicale)*. Disponible à l'adresse : <https://heig.ch/VLbzL> (consulté le 12 mai 2025).
- [2] **www.jean-jaures.org**. *La musique à l'ère liquide*. Disponible à l'adresse : <https://heig.ch/gLd2w> (consulté le 25 mai 2025).
- [3] **lepetitmusicien.com**. *Étude marché Spotify*. Disponible à l'adresse : <https://heig.ch/LX9kp> (consulté le 11 mai 2025).
- [4] **explodingtopics.com**. *Music streaming stats*. Disponible à l'adresse : <https://heig.ch/n7NPO> (consulté le 11 mai 2025).
- [5] **www.businessofapps.com**. *Spotify statistics*. Disponible à l'adresse : <https://heig.ch/Vek3e> (consulté le 27 avril 2025).
- [6] **brianberner.com**. *Spotify's algorithm explained*. Disponible à l'adresse : <https://heig.ch/kwBaG> (consulté le 28 mai 2025).
- [7] **dittomusic.com**. *How does Spotify's algorithm work – streaming hacks for musicians*. Disponible à l'adresse : <https://heig.ch/rErB> (consulté le 6 mai 2025).
- [8] **dittomusic.com**. *How much does Spotify pay per stream*. Disponible à l'adresse : <https://heig.ch/EQa2Z> (consulté le 6 mai 2025).
- [9] **www.hypebot.com**. *Major labels control 70–87% of tracks on major Spotify playlists*. Disponible à l'adresse : <https://heig.ch/G1wJ4> (consulté le 8 mai 2025).
- [10] **kworb.net**. *Spotify global daily charts*. Disponible à l'adresse : <https://heig.ch/mew08> (consulté le 27 mai 2025).
- [11] **books.openedition.org**. *Éditions de la Maison des sciences de l'homme*. Disponible à l'adresse : <https://heig.ch/zvZPK> (consulté le 14 mai 2025).

- [12] **www.bbc.com**. *Entertainment arts – 41500692*. Disponible à l'adresse : <https://heig.ch/Vm1bz> (consulté le 2 juin 2025).
- [13] **loudandclear.byspotify.com**. *Spotify Loud & Clear*. Disponible à l'adresse : <https://heig.ch/k4v8e> (consulté le 9 mai 2025).
- [14] **artists.spotify.com**. *Modernizing our royalty system to drive an additional \$1 billion toward emerging and professional artists*. Disponible à l'adresse : <https://heig.ch/g5xQa> (consulté le 2 juin 2025).
- [15] **www.landr.com**. *Calculateur de redevances*. Disponible à l'adresse : <https://heig.ch/MpGyA> (consulté le 9 mai 2025).
- [16] **www.lalal.ai**. *Music promo guide to Spotify Marquee*. Disponible à l'adresse : <https://heig.ch/Wd4v9> (consulté le 24 mai 2025).
- [17] **harpers.org**. *The ghosts in the machine – Liz Pelly*. Disponible à l'adresse : <https://heig.ch/yA9v7> (consulté le 2 juin 2025).
- [18] **get.bandcamp.help**. *How do I get paid on Bandcamp and how often*. Disponible à l'adresse : <https://heig.ch/yv4a0> (consulté le 24 mai 2025).
- [19] **artistpush.me**. *How much do you get per stream on Tidal*. Disponible à l'adresse : <https://heig.ch/pBQj2> (consulté le 24 mai 2025).
- [20] **routenote.com**. *Tidal axes music streaming payout system – direct artist payouts*. Disponible à l'adresse : <https://heig.ch/BK2Mr> (consulté le 24 mai 2025).

ILLUSTRATIONS

[Fig. 1] Today's Top Hits and Pop Rising, majors parts. (hypebot.com)