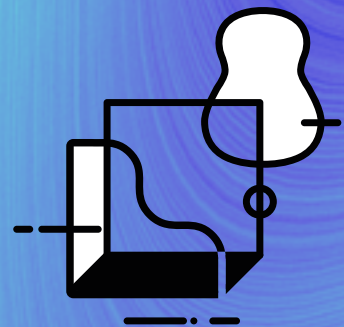

**ASSOCIATION
IMPROVISATION
MUSICALE
ET
TECHNOLOGIE**

2019

UN LOGICIEL D'IMPROVISATION

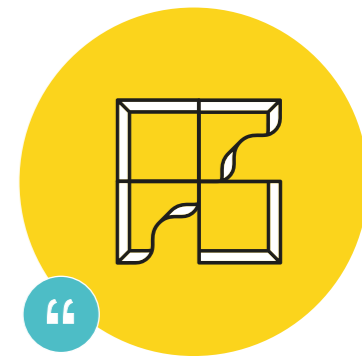
10 L'association Improvisation musicale et technologie

L'association Improvisation musicale et technologie a pour mission de **mettre en valeur dans le champ artistique et scientifique les recherches sur l'improvisation avec ordinateur menées par le CAMS (EHESS) et l'IRCAM.**

Les recherches du CAMS et de l'IRCAM portent sur la créativité artificielle. **Elles ont permis la mise au point du logiciel improvisateur Djazz.**

Des artistes testent ce logiciel en vraie grandeur, c'est-à-dire en concert devant un public et non seulement en laboratoire. En fonction des types de musique il est possible d'analyser les conditions dans lesquelles différentes communautés peuvent s'approprier de tels outils (improvisation libre, jazz, world music, électro).

L'association œuvre à la fois sur le plan de la communication scientifique, à destination du grand public, mais aussi sur le plan de la recherche. Elle prolonge l'approche sciences de l'ingénieur consistant à développer des outils par une approche sciences humaines consistant à étudier les usages, appropriations ou détournements qu'en font les musiciens.

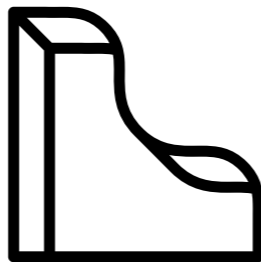

Le saviez - vous ?

L'association collabore avec deux centres de recherche (CAMS et IRCAM). Elle sollicite des musiciens professionnels afin de produire des spectacles vivants qui utilisent les technologies issues de ces centres ([http:// digitaljazz.fr](http://digitaljazz.fr)).

02 Un logiciel improvisateur

Le logiciel Djazz permet de **capturer ce que joue un musicien et de recombinaison les phrases enregistrées pour produire une nouvelle improvisation à la façon d'un cadavre exquis**. Cela s'apparente à ce que fait un musicien réel lorsqu'il improvise. En effet, celui-ci enregistre des phrases dans sa mémoire en pratiquant son instrument chez lui. Puis lorsqu'il est en concert, ces phrases reviennent sous ses doigts au gré de son inspiration.

Grâce à l'association, plusieurs musiciens contribuent à **définir les fonctionnalités précises du logiciel d'un point de vue artistique**. L'une de ces fonctionnalités consiste à synchroniser l'ordinateur avec la pulsation d'un orchestre grâce à une battue manuelle qui permet d'ajuster le tempo des phrases générées par l'ordinateur.

- Ce paramétrage rend possible **l'intégration du logiciel dans des contextes musicaux et sociaux où la pulsation joue un rôle important de lien social**. Dans ce contexte battre la pulsation
- permet de rassembler une communauté à travers certaines
- pratiques collectives (danses dans les musiques traditionnelles,
- frappements de main du public dans les concerts de jazz).

03 Des artistes internationaux

L'association travaille avec de nombreux artistes reconnus sur le plan national et international.

Les circonstances de ces collaborations vont de **simples concerts dans des lieux conviviaux** (bar Chez Adel à Paris par exemple) jusqu'à **des spectacles plus ambitieux** (concert avec danseurs du groupe de Charles Kely Zana-Rotsy à Jonzac en mai 2018, concert avec Bernard Lubat en clôture du festival d'Uzeste en août 2018).

Bernard Lubat est une figure majeure de l'histoire du jazz en France. Il a joué notamment avec le saxophoniste Stan Getz (album Dynasty, 1971). Il interagit avec le logiciel dans un contexte d'improvisation libre où son jeu de piano est repris et démultiplié par la machine.

Bernard
Lubat

Charles Kely Zana-Rotsy est un guitariste virtuose de Madagascar (Prix RFI Découverte en 2003 et 2009). Ses compositions synthétisent habilement des éléments empruntés au jazz et aux répertoires traditionnels malgaches. Sa collaboration avec Djazz permet d'explorer l'intégration de l'ordinateur dans un contexte de world music.

Charles Kely
Zana-Rotsy

L'enregistrement d'un **CD promotionnel avec le groupe de Charles Kely Zana-Rotsy** a été filmé par le service audiovisuel de l'EHESS. Un financement a été obtenu pour l'enregistrement et la publication d'un **CD avec Bernard Lubat** à paraître chez **Cristal Records** en 2019.

Des ateliers micro ouvert

En prolongement de ces créations musicales, l'association organise des ateliers ou des spectacles « micro ouvert » au cours desquels **des publics variés peuvent interagir avec le logiciel**. C'est le cas des ateliers « Boeuf du joli logiciel » qui ont eu lieu lors des éditions successives du Festival d'Uzeste en Gironde en août 2016, 2017, 2018, où des spectateurs étaient invités à monter sur scène quelque soit leur niveau, musiciens professionnels ou simples

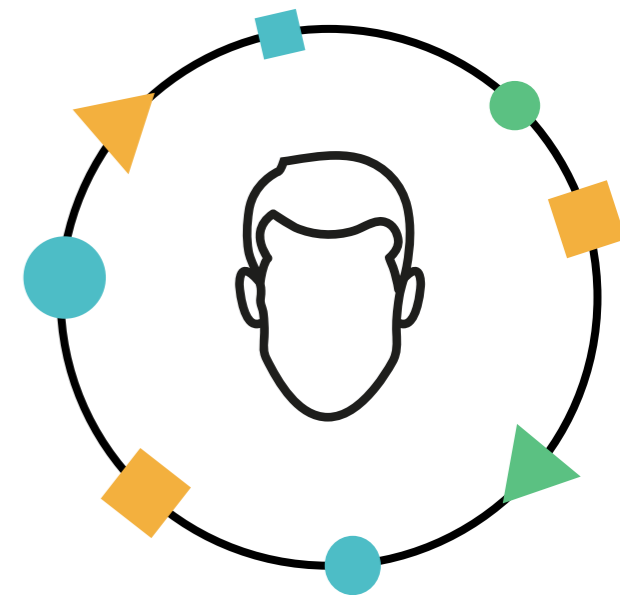
festivaliers. C'est le cas également lors d'une résidence de création de la Compagnie Lubat à Mayotte en mai 2017 consacrée à un travail avec des musiciens mahorais confrontés à la technologie. Plus récemment, le CEFEDM de Rouen a organisé en mars 2018 un stage au siège de l'association Les Arts improvisés dirigée par Camel Zekri où une cinquantaine d'élèves de conservatoire ont pu expérimenter l'interaction avec le logiciel.

04 Nos engagements

L'intelligence artificielle suscite autant d'espoir sur les progrès qu'elle est susceptible d'apporter que d'inquiétudes sur les dangers qu'elle fait entrevoir. Le but poursuivi par l'association Improvisation musicale et technologie n'est pas de remplacer les humains par des artefacts informatiques. Elle s'efforce au contraire de **placer l'humain au centre des interactions avec les logiciels musicaux**.

Les technologies musicales ont tendance à appauvrir les relations entre partenaires musiciens. Les enregistrements en studio se font de plus en plus séparément sans que les musiciens ne soient en contact. Les effectifs diminuent lorsque le synthétiseur ou le DJ remplacent l'orchestre.

Plus généralement, c'est la place des algorithmes dans notre environnement qui devient un enjeu majeur. Les actions menées au sein de l'association renvoient au problème général de la relation entre l'homme et la technologie. Aujourd'hui, **les algorithmes deviennent de plus en plus prescriptifs** (suggestions de clavier, recommandations d'achat, GPS) alors que **les utilisateurs ont de moins en moins clairement la possibilité de les débrancher**.

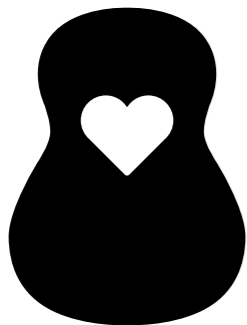

05

Coup de cœur

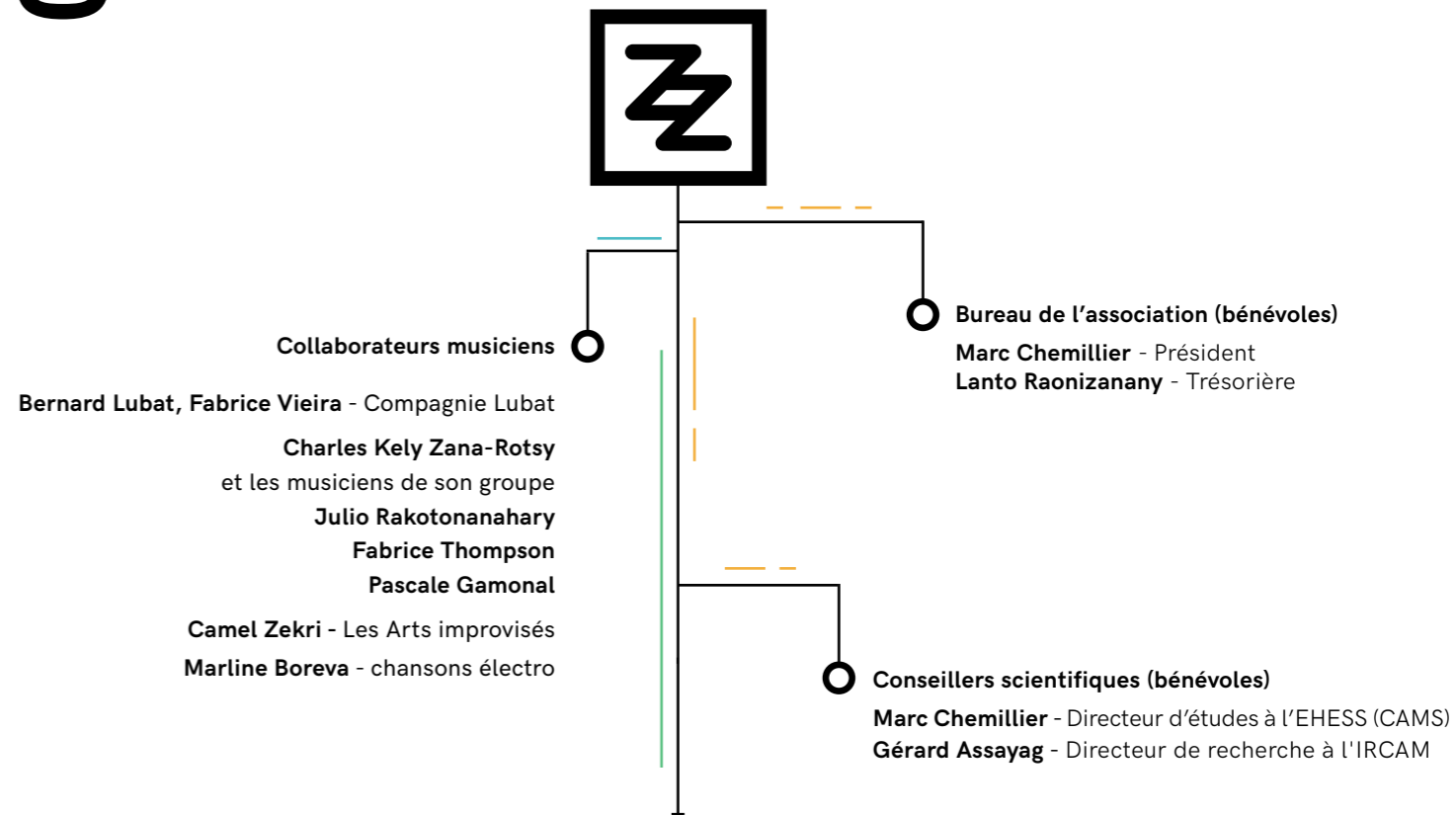
Coup de cœur au concours Impulsion de la Ville de Vernon en mars 2018

L'association **Improvisation musicale et technologie** et le musicien **Charles Kely Zana-Rotsy** ont été lauréats en 2018 dans la catégorie « coup de cœur » du concours organisé par la Mairie de Vernon pour offrir aux artistes la possibilité d'utiliser les ressources du Studio de Vernon mis en place par la municipalité.

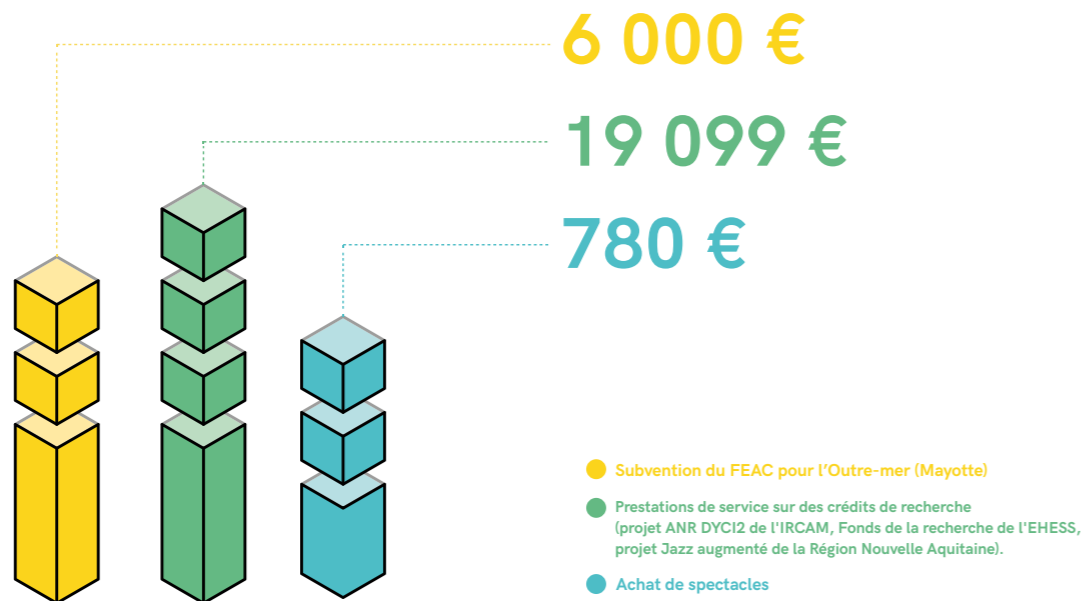
06

L'équipe

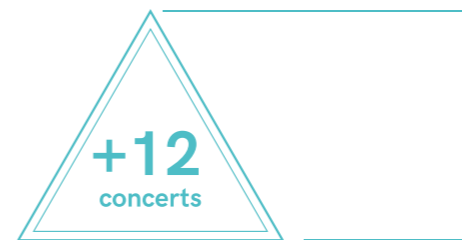

Bilan d'activité 2017

L'association Improvisation musicale et technologie a été créée fin 2015. Elle a obtenu la Licence de spectacle fin 2016 et le financement de son premier exercice complet en 2017 se répartit en :

Durant l'année 2017, l'association a organisé:

dont 3 avec achat de spectacle, les autres étant des séances d'expérimentation financées sur des crédits de recherche.

dont 2 à l'étranger (Genève, Philadelphie) avec des musiciens effectuant une démonstration en direct dans le cadre de colloques scientifiques ou d'interventions dans des programmes d'enseignement universitaire.

avec des musiciens amateurs ou semi-professionnels (3 en Gironde, 4 à Mayotte)

Logiciel d'improvisation

Association Improvisation musicale et technologie

13 rue d'York 27200 Vernon

Tél. 06 75 09 56 80

contact@digitaljazz.fr

http://digitaljazz.fr

SIRET 818 188 567 00015

Code APE : 9001Z Arts du spectacle

IBAN FR83 2004 1010 14130504 9K03 506

Improtekjazz

<https://www.facebook.com/improtekjazz>

Djazz

https://www.youtube.com/channel/UCx0wu_PG9ywl_VoKVyjOjiQ