

Anthropologie des connaissances

Marc CHEMILLIER, Directeur d'études

Modélisation des savoirs musicaux relevant de l'oralité

Le séminaire est lié à deux projets de recherche qui ont reçu récemment un financement pour approfondir des travaux menés sur l'improvisation musicale assistée par ordinateur. Le premier est le projet ANR MERCI 2020-2022 dont le CAMS est partenaire. Le second est le projet européen ERC Advanced Grant REACH 2021-2025 porté par Gérard Assayag de l'IRCAM auquel je participe. Tous ces projets ont en commun d'associer le développement informatique de logiciels d'improvisation musicale avec l'étude des usages qu'en font les musiciens au sein de différentes communautés culturelles. À ce titre, les projets reposent de façon substantielle sur des enquêtes menées auprès de ces musiciens dans le prolongement de celles que j'ai présentées dans le séminaire depuis de nombreuses années. Je travaille principalement avec le guitariste malgache Charles Kely Zana-Rotsy qui s'était produit en concert lors de la soirée inaugurale du festival Allez savoir en 2019, avec le musicien Camel Zekri qui a joué en duo avec moi au festival Ars Electronica de Linz en 2020, et avec le grand musicien de jazz Bernard Lubat qui vient de publier le livre-disque *Artificiel* retraçant près de vingt ans d'expérimentations avec les logiciels que nous concevons.

La situation sanitaire depuis le premier confinement en mars 2020 a fortement perturbé le programme d'enquête de ces projets. Avec l'apparition de nouvelles pratiques musicales sur les réseaux sociaux encouragées par la crise du coronavirus, nous avons entamé une réflexion sur la notion de « relation » en musique, sur les formes qu'elle prend à travers des plateformes numériques comme TikTok et sur les communautés musicales que ces plateformes font émerger. Cette réflexion s'est accompagnée de la publication en ligne de nombreuses vidéos mettant en scène l'utilisation du logiciel d'improvisation Djazz (<https://www.tiktok.com/@digitaljazz>). Celui-ci permet de créer des avatars musicaux et questionne de façon troublante la notion de « présence » en musique. Par exemple, le cithariste malgache Velonjoro avec qui nous avons travaillé en mai 2016 est décédé six mois plus tard et d'une certaine manière, le logiciel garde une trace de son jeu comme une archive vidéo conserve la mémoire de quelqu'un après sa disparition, mais à cette différence près que le logiciel peut l'imiter comme s'il rejouait après sa mort.

Les relations musicales sont de plus en plus médiatisées par la technologie (concerts posthumes avec des hologrammes, stars virtuelles comme Hatsune Miku, concerts d'avatars dans des jeux vidéo comme celui du rappeur Travis Scott dans Fortnite en avril 2020) et vont sans doute être transformées de manière encore plus radicale par des innovations technologiques comme le métaverse dans lequel investissent massivement certains réseaux sociaux comme Facebook ou TikTok. Nous avons eu le plaisir d'accueillir dans le séminaire deux spécialistes des usages d'Internet et des réseaux sociaux. Valérie Beaudouin nous a présenté son travail sur la critique amateur en ligne à propos d'une étude consacrée au cinéma. Mon collègue du CAMS David Chavalarias a exposé le résultat de ses recherches sur les communautés politiques qui s'expriment à travers le réseau Twitter. Sur la notion de « communauté musicale », nous avons également bénéficié de l'éclairage d'un spécialiste des religions afro-américaines, l'anthropologue Erwan Dianteill, à propos des enquêtes qu'il a menées sur les pratiques musicales associées à certains cultes religieux africains et afro-américains.

Publications

Marc Chemillier, Le jazz et l'intelligence artificielle : de la présence aux traces, Bernard Lubat, Gérard Assayag, Marc Chemillier (éds.), *Artisticiel. Cyber-improvisations*, livre-CD, Phonofaune, 2021, pp. 47-60.

Marc Chemillier, Variation versus bouclage. L'improvisation est-elle soluble dans l'électro ? Franck Jedrzejewski, Carlos Lobo, Antonia Soulez (éds.), *Écrire comme composer : le rôle des diagrammes*, Éditions Delatour, 2021, pp. 77-90.

Marc Chemillier, Cats, jazz et machines : jouer avec ou sans clic, Sylvie Chalaye, Pierre Letessier (éds.), *Animal, jazz, machine*, Passage(s), Esthétique jazz, 2019, pp. 149-161.

Marc Chemillier, De la musique aux mathématiques... et réciproquement, conférencier invité, actes du colloque *Création musicale et intelligence artificielle en musiques du maqam*, Université de Sfax, Tunisie, 9-10 mars 2020, pp. 31-44.