

UN LOGICIEL D'IMPROVISATION MUSICALE SUR TIKTOK :

TESTER L'ACCEPATIBILITÉ DE DJAZZ DANS LES COMMUNAUTÉS MUSICALES EN LIGNE DÉDIÉES À L'IMPROVISATION

SÉMINAIRE MDSMRO _ EHESS 30.04.2025

YOHANN RABEARIVELO

DOCTORANT EHESS [CAMS] /
IRCAM [REACH REPMUS]

Introduction: Djazz sur TikTok

Dans quelle mesure le logiciel Djazz peut-il être “accepté” dans les communautés musicales en ligne dédiées à l’improvisation sur TikTok ?

djazz

Introduction: Djazz sur TikTok

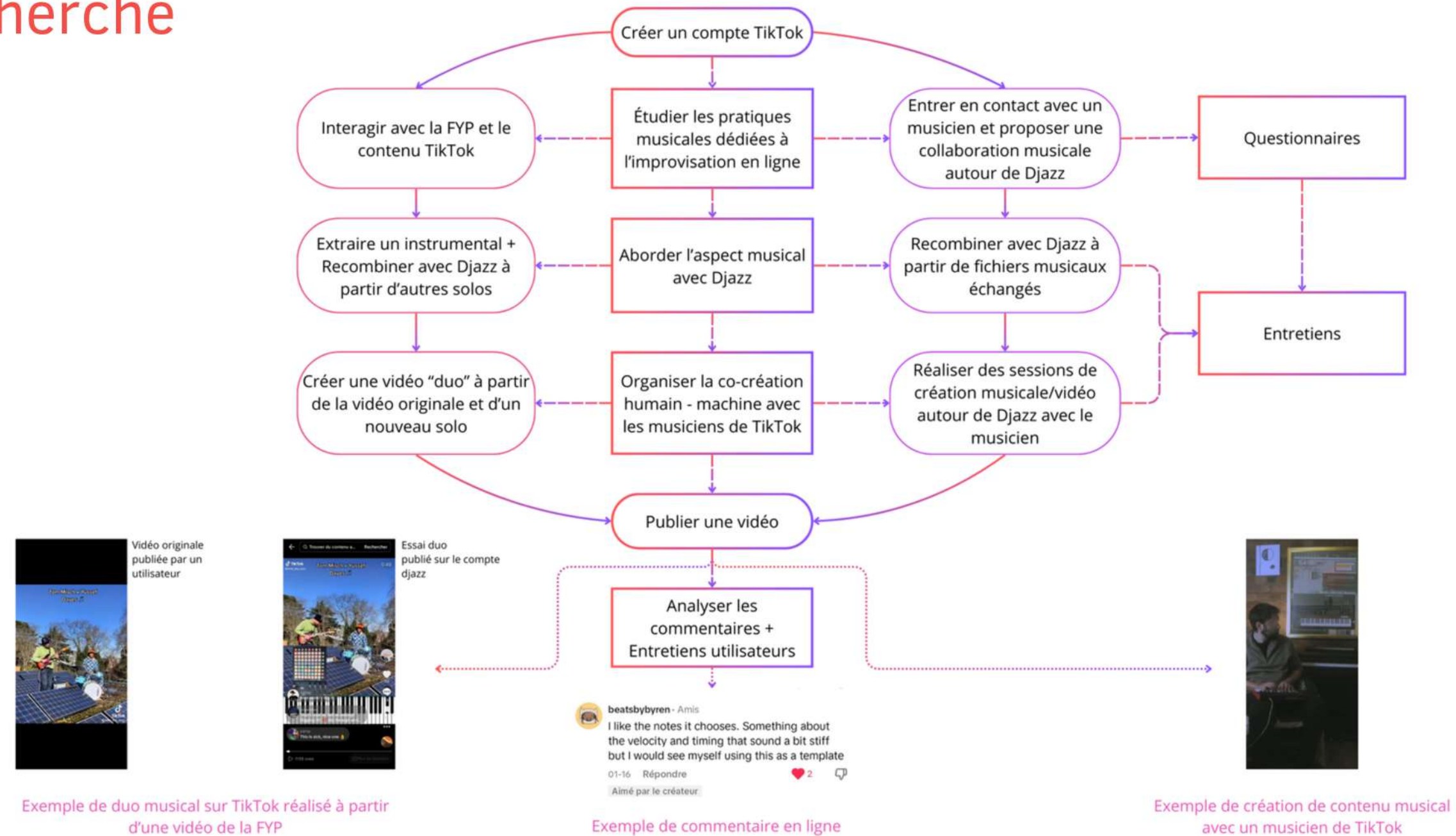
Approcher la bi-musicalité sur TikTok à partir de Djazz

Bi-musicalité : approche ethnomusicologique proposée par Mantel Hood (1960) faisant référence au bi-linguisme, l'apprentissage d'un style musical nouveau passe par l'expérience de la musique elle-même, en recherchant la maîtrise d'une "musicalité" caractéristique du style étudié. Comme pour l'apprentissage d'une langue, cette démarche suggère une compréhension pratique et culturelle aboutie de la musique dans son contexte.

Introduction: Djazz sur TikTok

Protocole de recherche

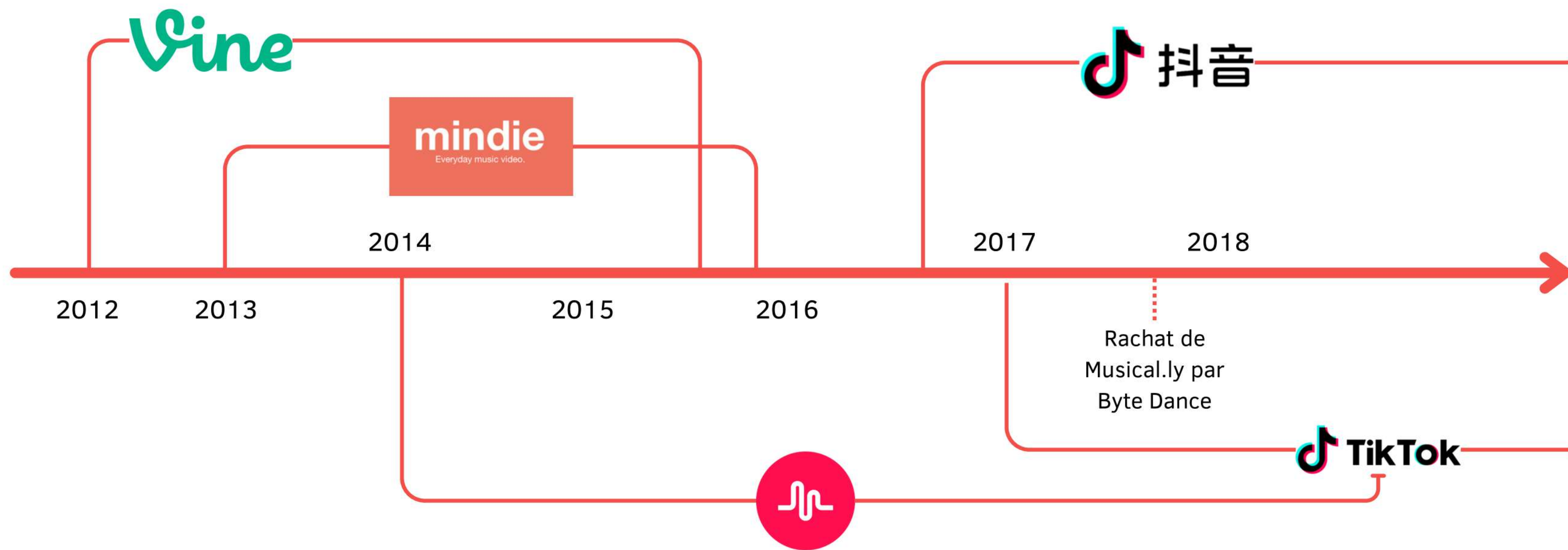
Plan de la présentation

1. TikTok une plateforme idéale pour l'improvisation
2. Les producteurs de Lo-Fi Music comme premiers collaborateurs
3. Des utilisations de Djazz pour la collaboration musicale improvisée en ligne

TikTok une plateforme idéale pour l'improvisation

TikTok une plateforme idéale pour l'improvisation

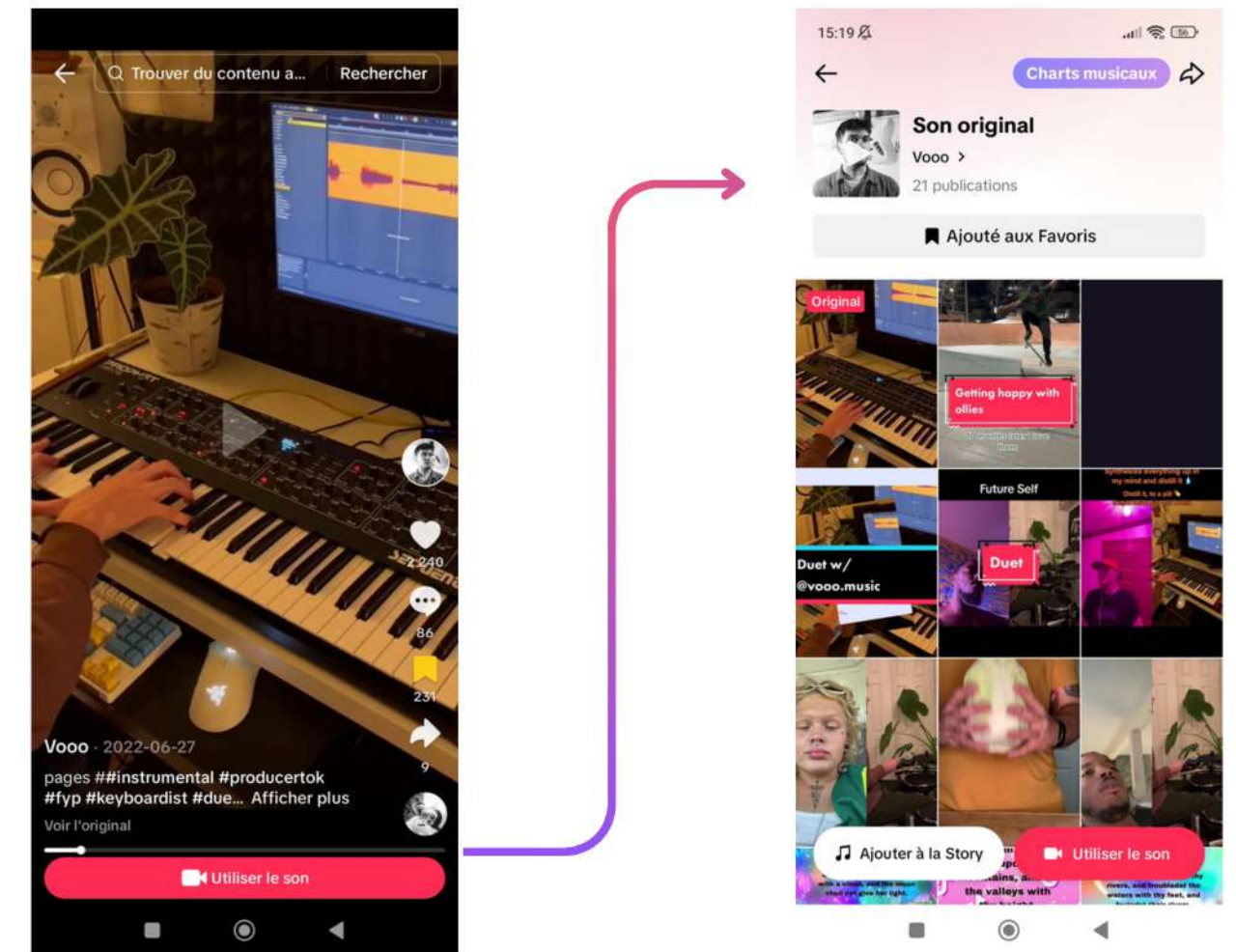
Aux origines de TikTok

TikTok une plateforme idéale pour l'improvisation

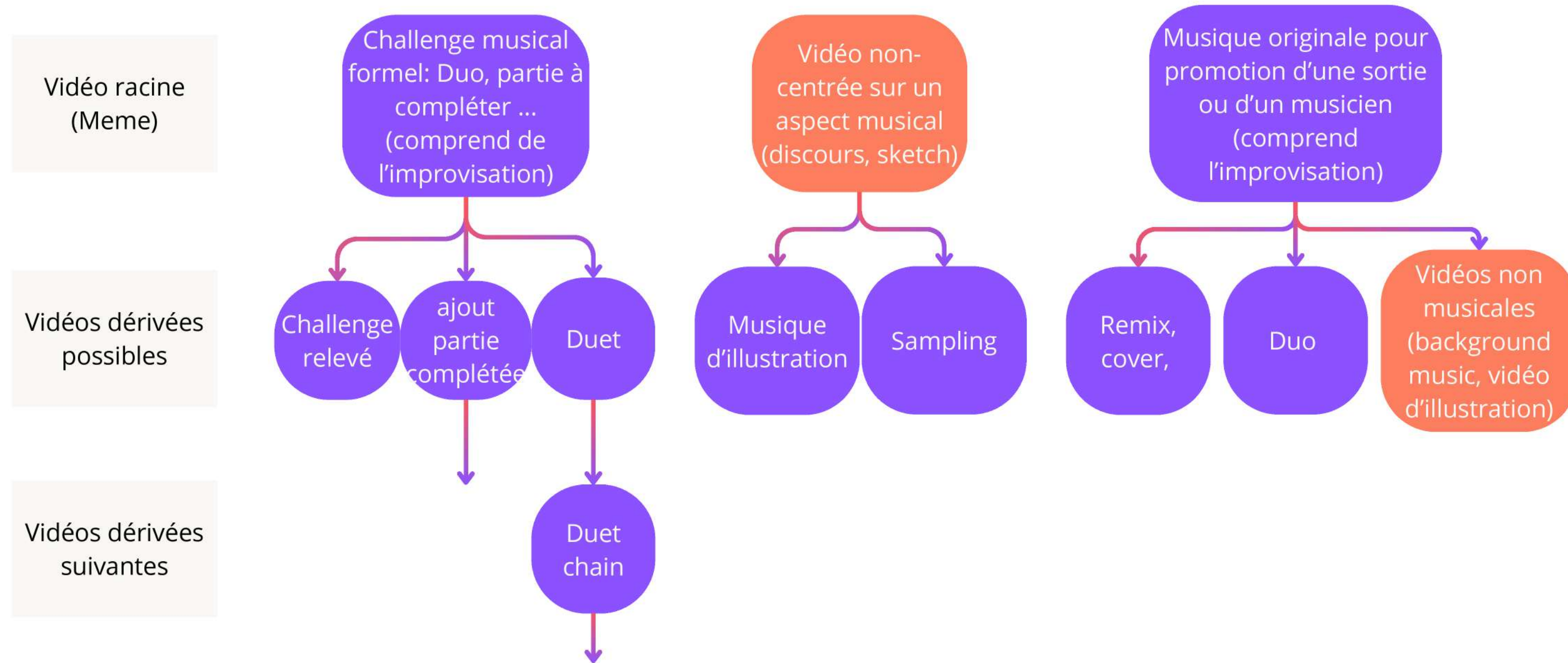
Une application de création et de partage de contenus audiovisuels ayant pour principales caractéristiques

- formats courts (traditionnellement entre dix secondes et une minute)
- basée sur le son
- algorithme de recommandation précis et viral (utile pour avoir des recommandations intéressantes, déterminant dans la viralité des contenus)
- fonctionnalités créatives (collages, duos)

TikTok une plateforme idéale pour l'improvisation

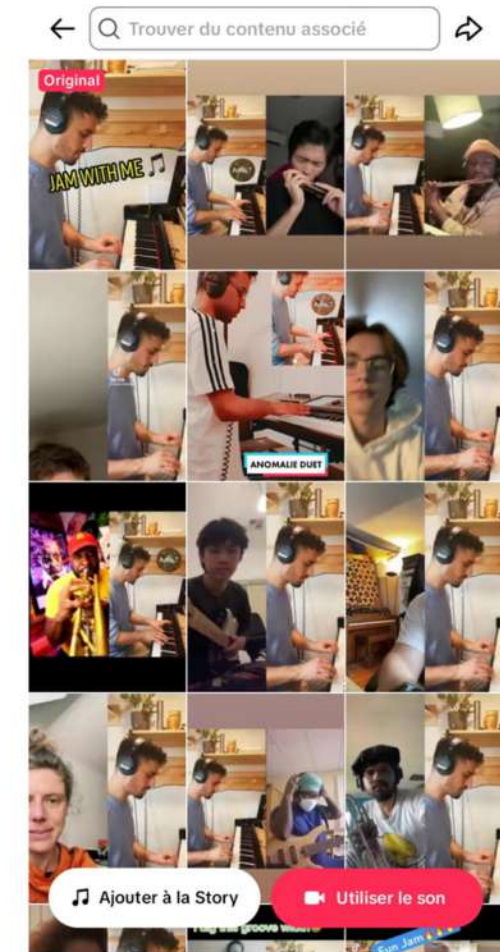
Différents contenus musicaux pouvant engager des musiciens (non exhaustif)

TikTok une plateforme idéale pour l'improvisation

Certains musiciens se sont appropriés la fonction duo pour réaliser des jams en ligne

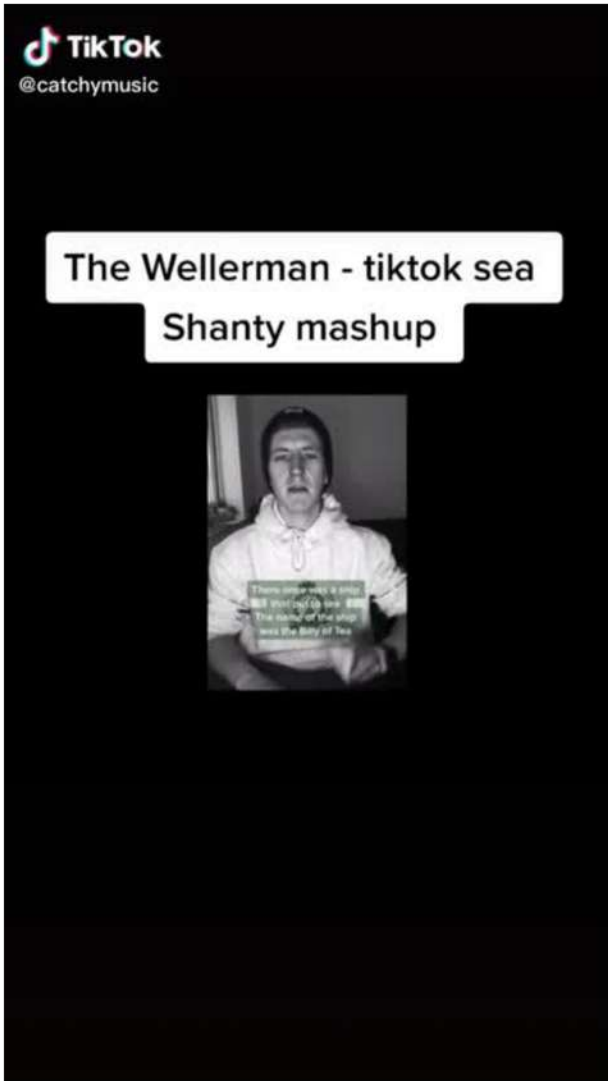
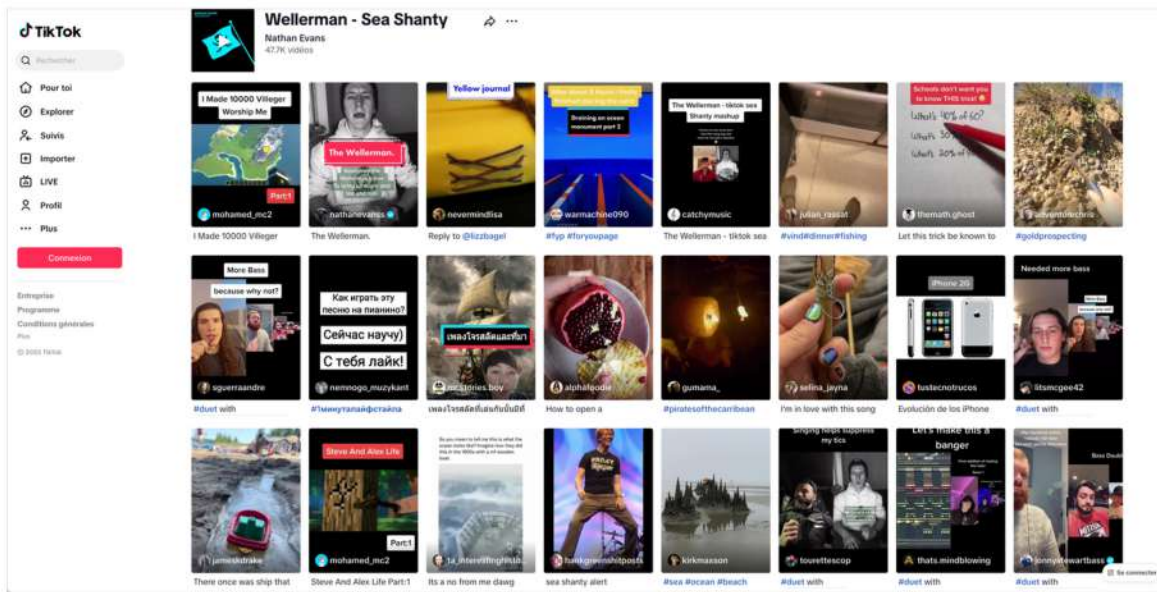
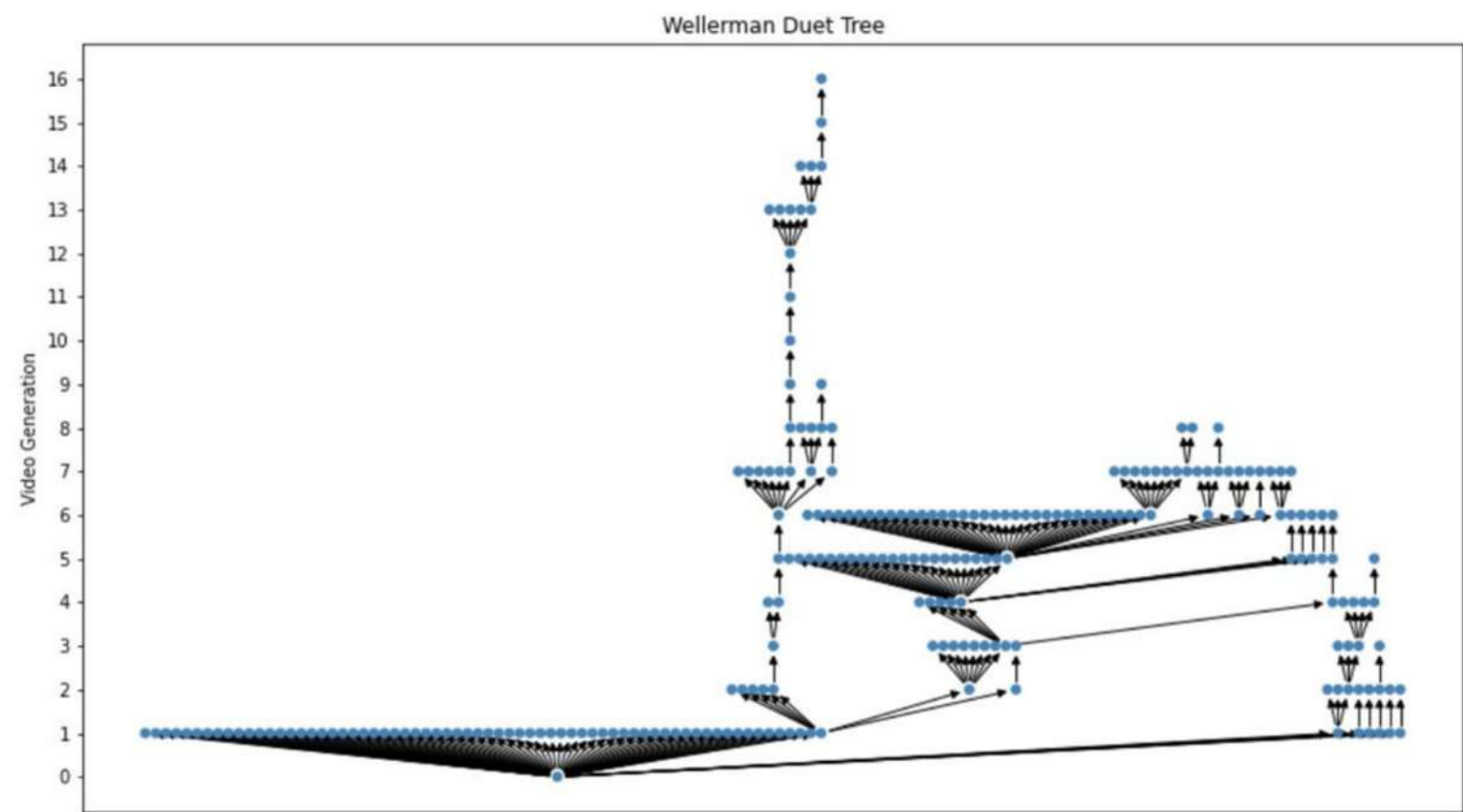
D. Bondy Valdovinos Kaye, JazzTok: Creativity, Community, and Improvisation on TikTok. Jazz and Culture, 6 (2), p. 92-116, 1 December 2023

TikTok une plateforme idéale pour l'improvisation

Les arborescences de duos de Kathrin O'Toole

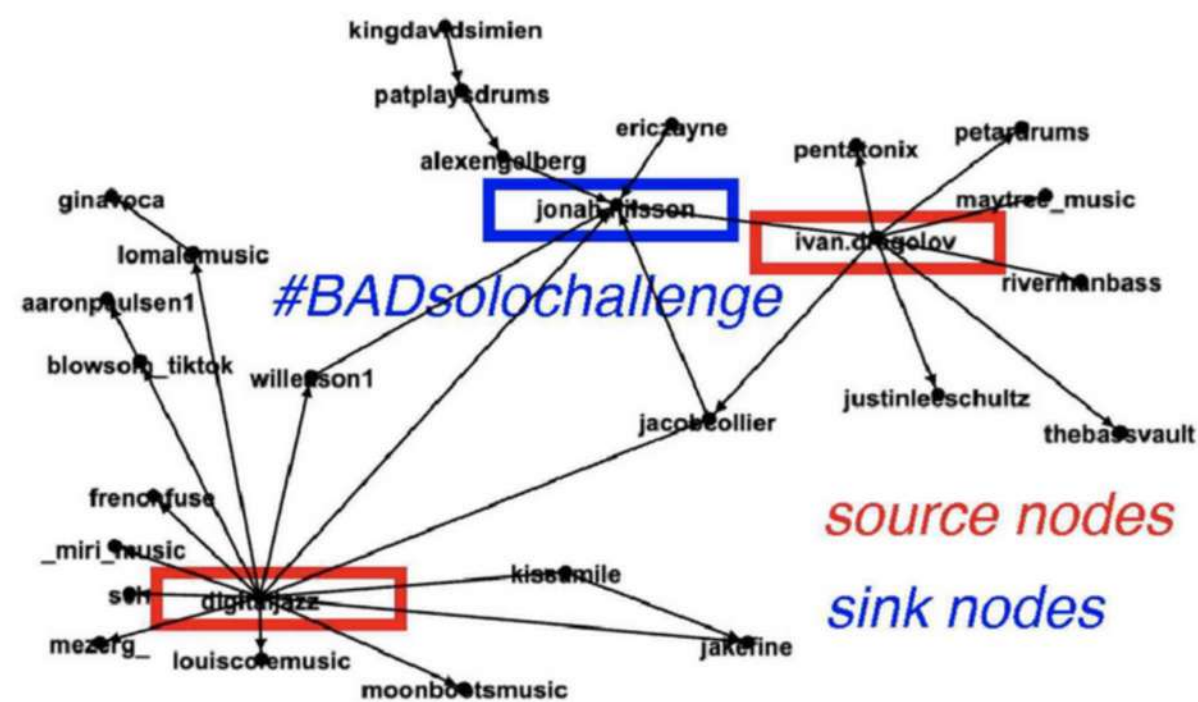
O'TOOLE Katherine (2023), « **Collaborative Creativity in TikTok Music Duets** », CHI'23, ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, April 23-28, 2023, Hamburg, Germany

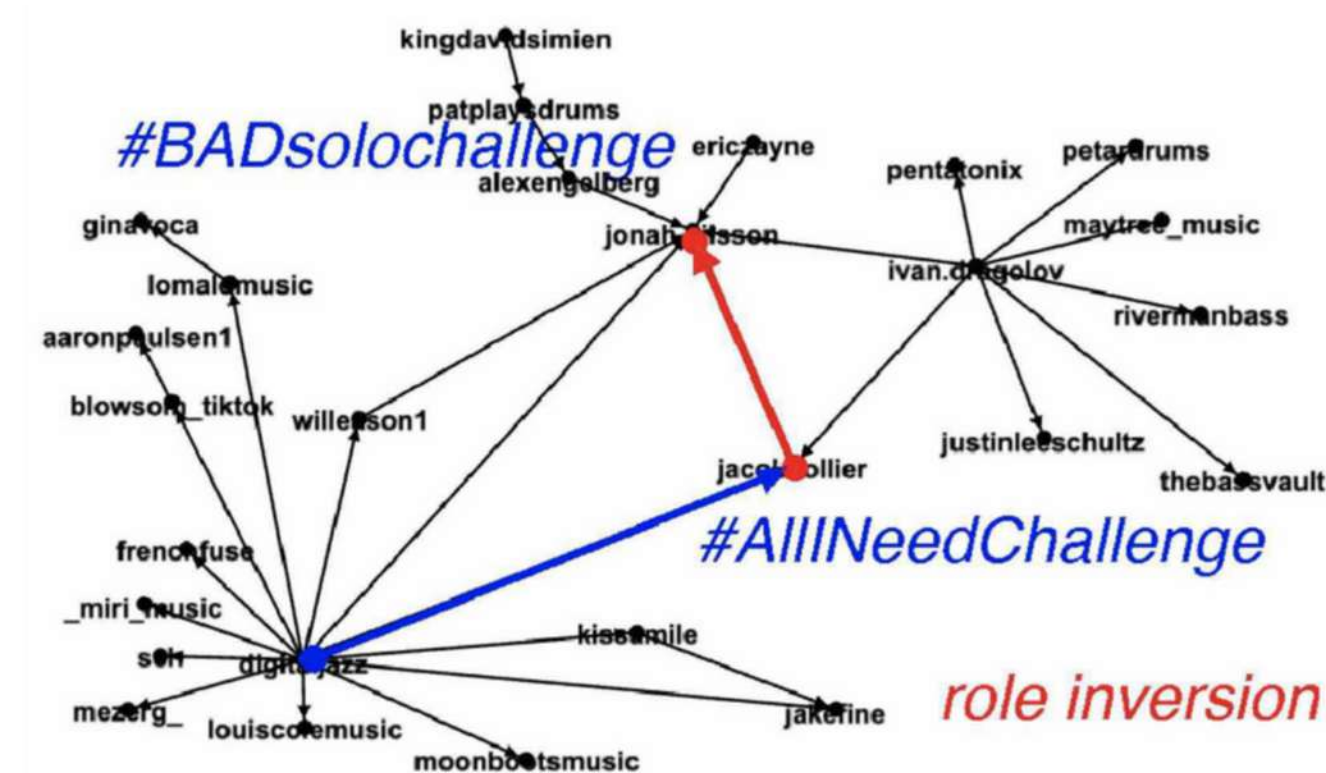
TikTok une plateforme idéale pour l'improvisation

Représenter la circulation de la créativité sur TikTok arbres Webscrapping (1/2)

Marc Chemillier, Yohann Rabearivelo, Rémi Jaylet, **Observing Musical Communities Dedicated to Improvisation on TikTok Using Web Scraping**, Musicologica Austriaca – Journal for Austrian Music Studies, Special Issue TikTok-Music-Cultures. Perspectives on the Study of Musicking Practices On & Through TikTok, Spring 2023

A music collaboration graph with source and sink nodes

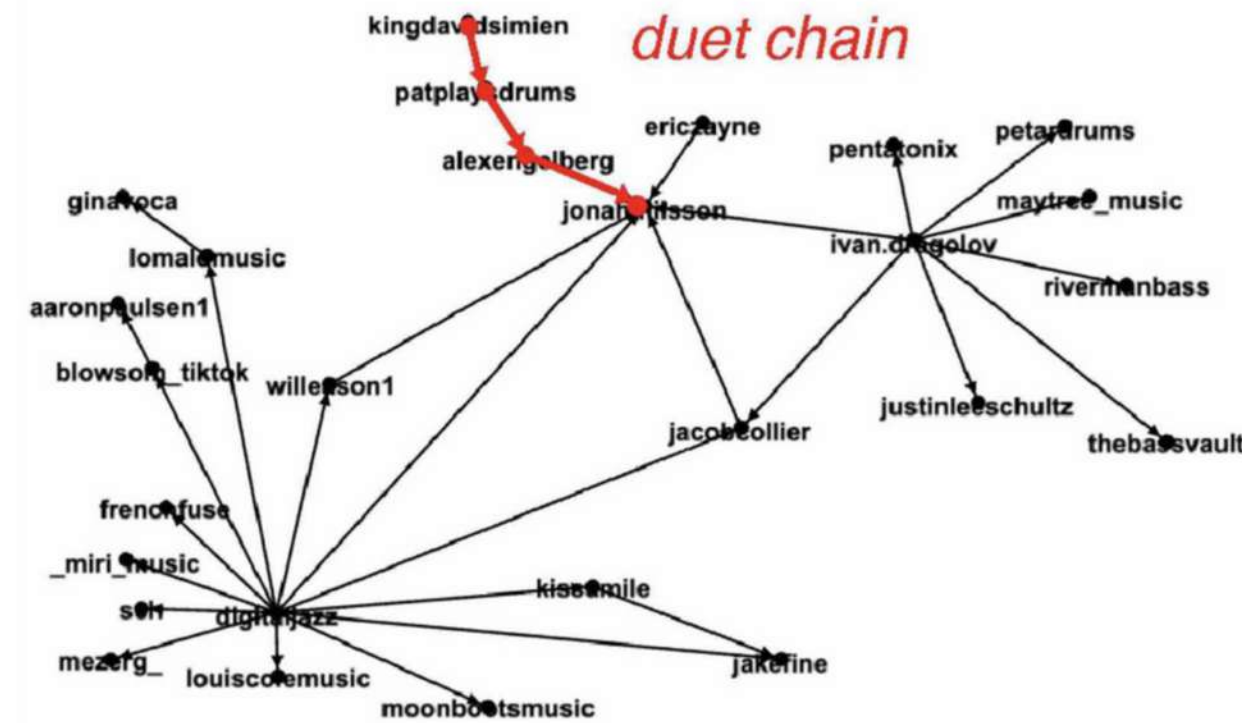

A chain with role reversal by @jacobcollier

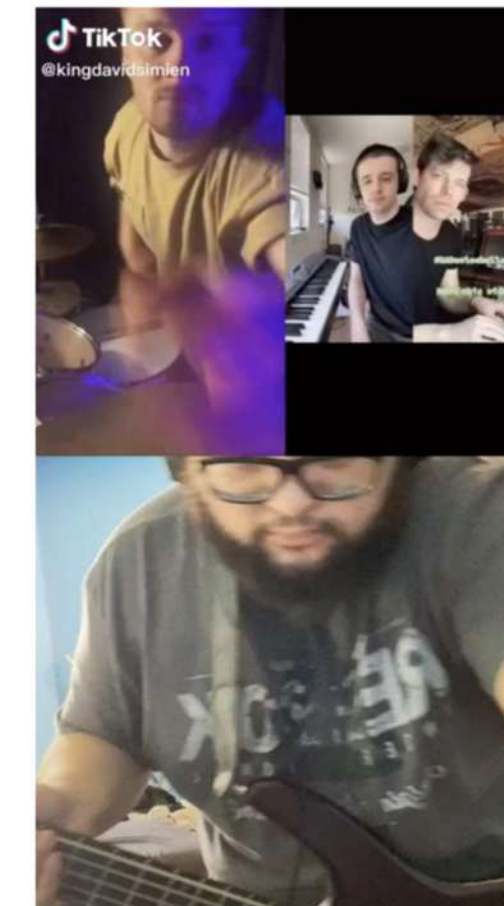
TikTok une plateforme idéale pour l'improvisation

Représenter la circulation de la créativité sur TikTok arbres Webscrapping (2/2)

Marc Chemillier, Yohann Rabearivelo, Rémi Jaylet, **Observing Musical Communities Dedicated to Improvisation on TikTok Using Web Scraping**, Musicologica Austriaca – Journal for Austrian Music Studies, Special Issue TikTok-Music-Cultures. Perspectives on the Study of Musicking Practices On & Through TikTok, Spring 2023

An example of duet chain that ends with @jonah.nilsson (#badsolochallenge)

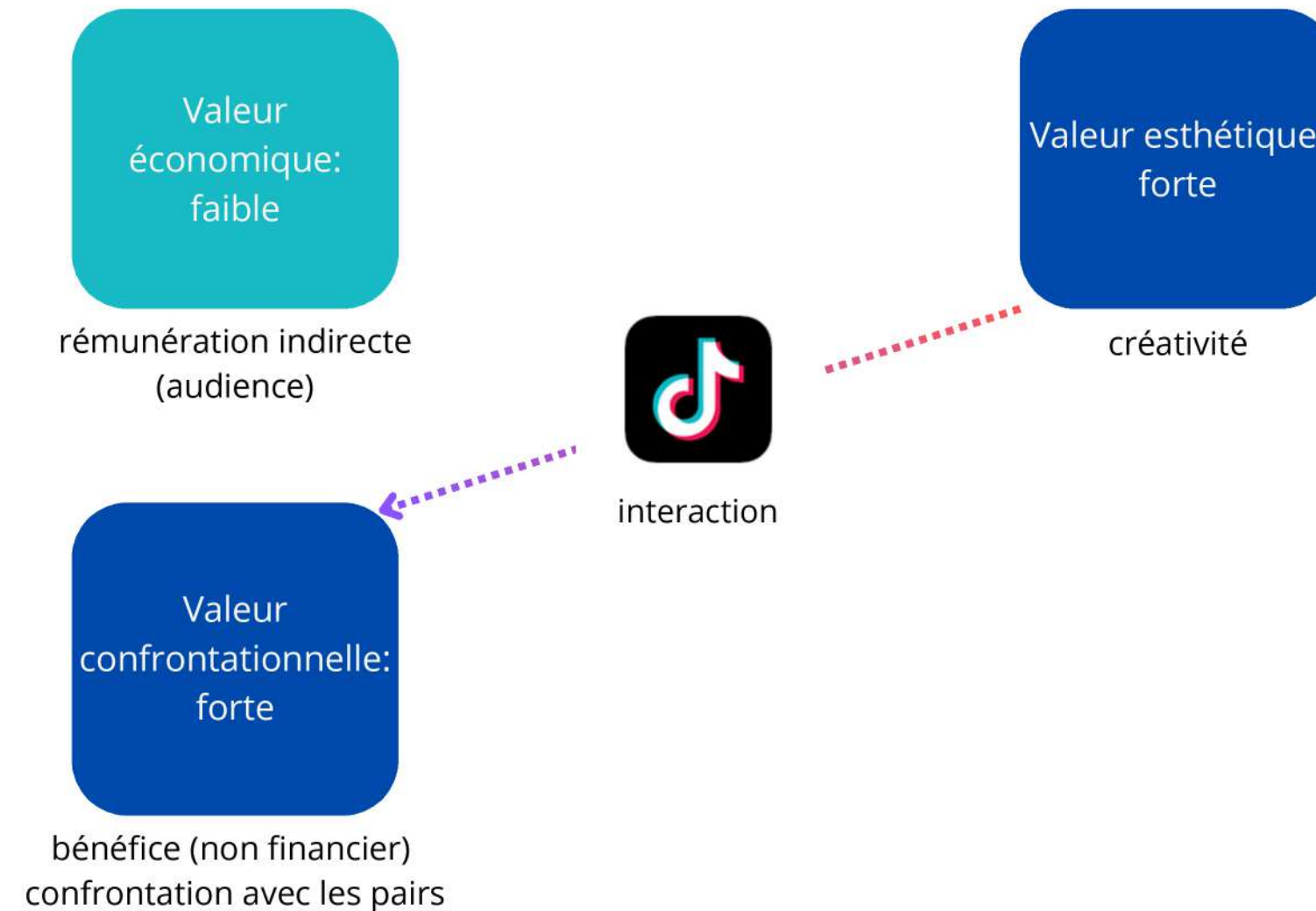

Video of the duet chain (#badsolochallenge by @jonah.nilsson)

TikTok une plateforme idéale pour l'improvisation

Modèle de la valeur confrontationnelle sur TikTok

Marc Chemillier, Yohann Rabearivelo, **Valeur de la musique sur TikTok et nouvelles pratiques musicales**, Volume!, numéro spécial La valeur de la musique à l'ère des plateformes de streaming, 20 (1), 2023, pp. 107-121

Les producteurs de Lo-Fi Music comme premiers collaborateurs

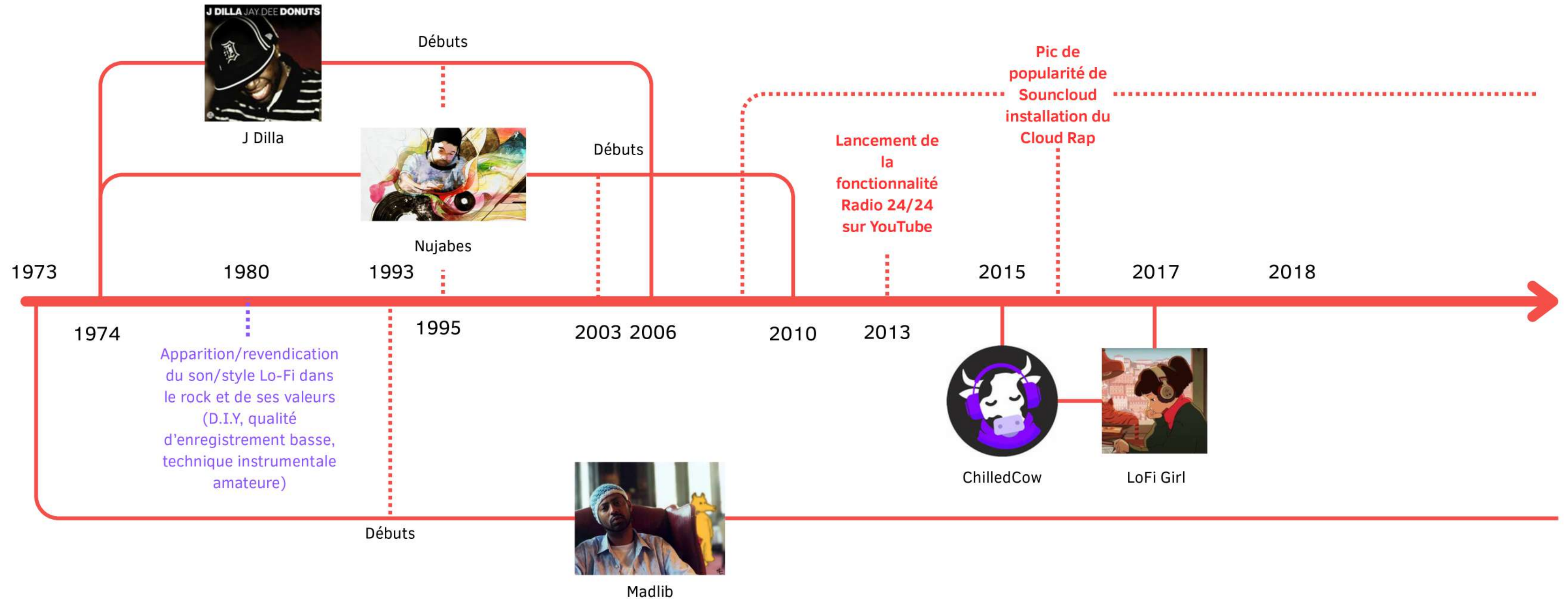
Les producteurs de Lo-Fi Music comme premiers collaborateurs

Différents profils créant du contenu musical lié à l'improvisation et biais de notoriété

- Enseignants en ligne (tutoriels, vidéos éducatives, promotion) → moins pertinent
- Musiciens de faible notoriété (peu de visibilité, valeur confrontationnelle, création d'un réseau) → Facile à contacter
- Musiciens de forte notoriété (promotion, gestion des fans, présence en ligne) → Difficile à contacter
- Producteurs/beatmakers généralement de moyenne notoriété (promotion, valeur confrontationnelle, auto production, tutoriels, réseau, improvisation) → Nombreux, facile à contacter

Les producteurs de Lo-Fi Music comme premiers collaborateurs

Une chronologie autour du style LoFi Beat?

Les producteurs de Lo-Fi Music comme premiers collaborateurs

Producteurs de Lo-Fi Beats

Lo-Fi-Beats:

- né sur internet (vaporwave, bedroom pop, chillhop)
- né sur Soundcloud, popularisé sur YouTube
- diffusé par des radios en continu sur YouTube (ex: LoFi Girl Radio)
- prend ses racines dans le hiphop, les musiques électroniques ambient
- musique fonctionnelle “mood music”
- mis en valeur par Spotify
- musique de playlist

Caractéristiques sonores:

- tempo lent
- structure binaire (majoritairement 4/4)
- grille harmonique assez simple
- approche minimaliste de la mélodie
- samples majoritairement jazz, funk, soul mais aussi classique, extraits de bande sonores de films, soundscapes etc...
- mise en valeur et reproductions numériques d'erreurs de technologies sonores anciennes (craquements vinyles, glitches, distortions)
- durée assez courte (1,30 - 3min environ)

Les producteurs de Lo-Fi Music comme premiers collaborateurs

Matériel utilisé pour la production musicale

- samplers types Roland Sp 303/ 404, Akai MPC 60/ 3000, Emu Sp 220
- DAW (Stations audionumériques) comme Ableton, Fruity Loops, Logic etc...
- sources: Lecteurs vinyles, cassettes, instruments analogiques (moog) samples numériques, instruments numériques (vsts ou hardwares)

Des utilisations de Djazz pour la collaboration musicale improvisée en ligne

Des utilisations de Djazz pour la collaboration musicale improvisée en ligne

Un logiciel d'improvisation musicale artificiel

utilisé dans plusieurs contextes par Marc Chemillier: avec le musicien de jazz Bernard Lubat, les musiciens malgaches Justin Vali, Velonjoro et Charles Kely, ou encore le guitariste flamenco Cristobal Corbel

Des utilisations de Djazz pour la collaboration musicale improvisée en ligne

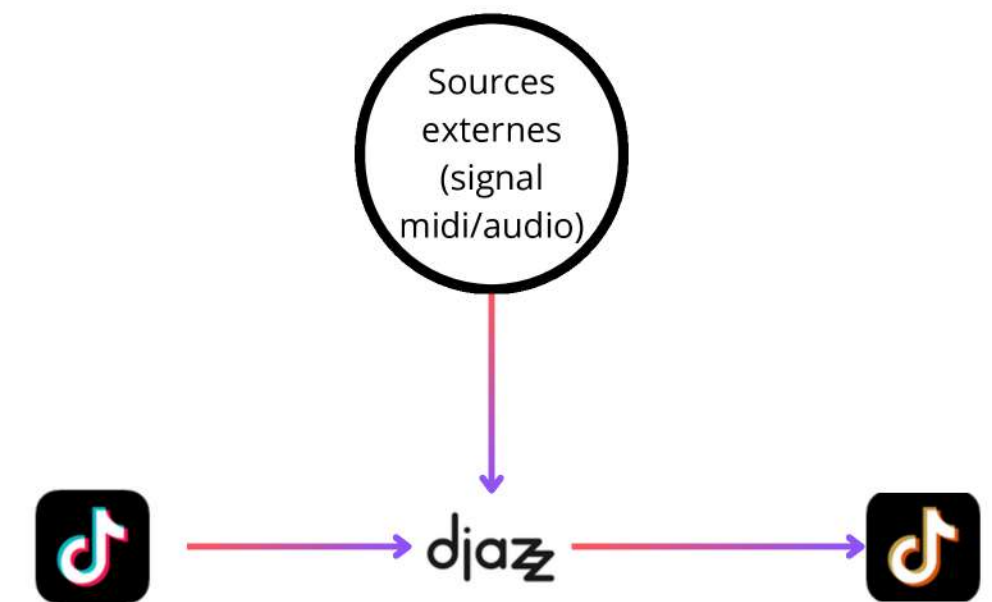
Un logiciel d'improvisation musicale artificiel

- développé entre l'IRCAM et l'EHESS
- appartenant à une famille de logiciels d'improvisation développés à l'IRCAM (Improtek, SoMax)
- spécialisé dans l'improvisation idiomatique par opposition à improvisation "libre" (Bailey)
- permet de recombinaison un signal audio ou midi en se synchronisant rythmiquement avec un musicien sur une grille musicale donnée à l'avance
- comprend des fonctionnalités comme le bouclage, l'accélération et le changement de tonalité

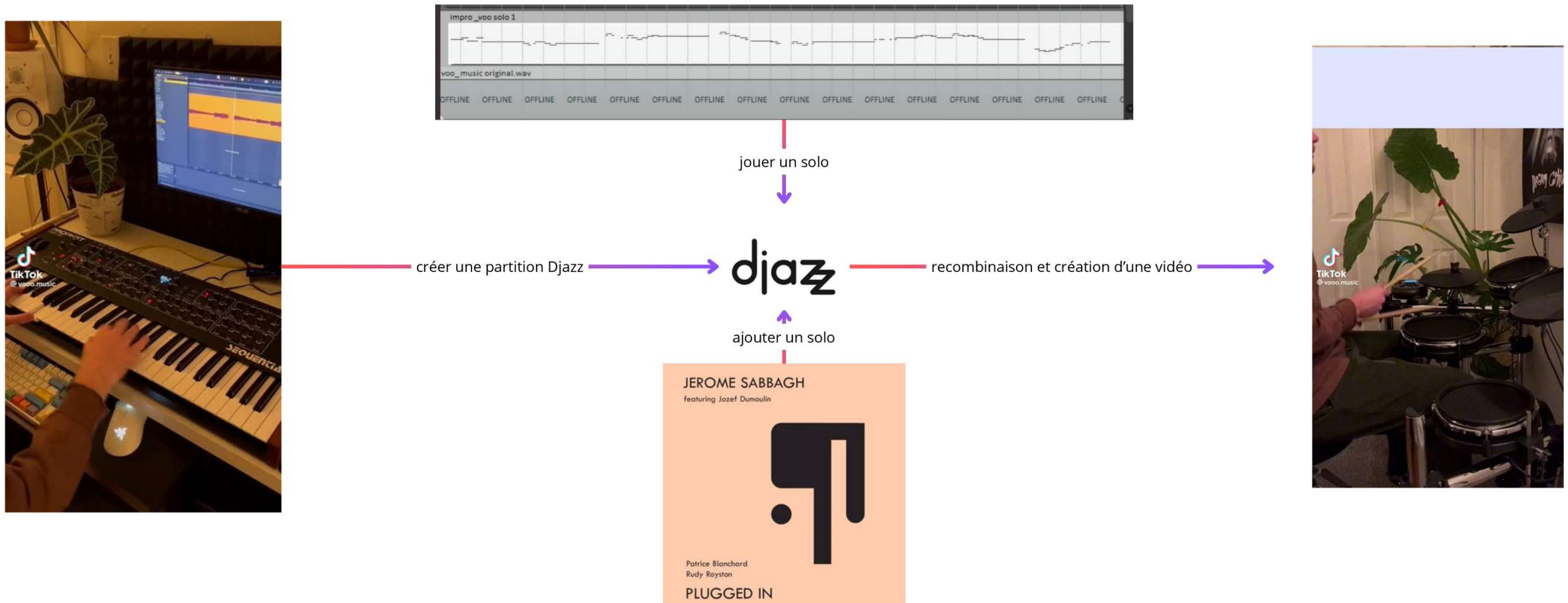
Des utilisations de Djazz pour la collaboration musicale improvisée en ligne

Générer des solos Djazz à partir de vidéos TikTok

- extraire une vidéo de TikTok
- extraire le son de la vidéo et noter des informations comme le durée, tempo, signature rythmique, structure harmonique si besoin
- créer une partition Djazz
- enregistrer un/des solo(s) ou choisir un/des solo(s) dans une base de donnée
- synchroniser le son de la vidéo avec la grille
- générer un solo Djazz à partir d'un ou plusieurs solos

Des utilisations de Djazz pour la collaboration musicale improvisée en ligne

Des utilisations de Djazz pour la collaboration musicale improvisée en ligne

Mode de jeu 1

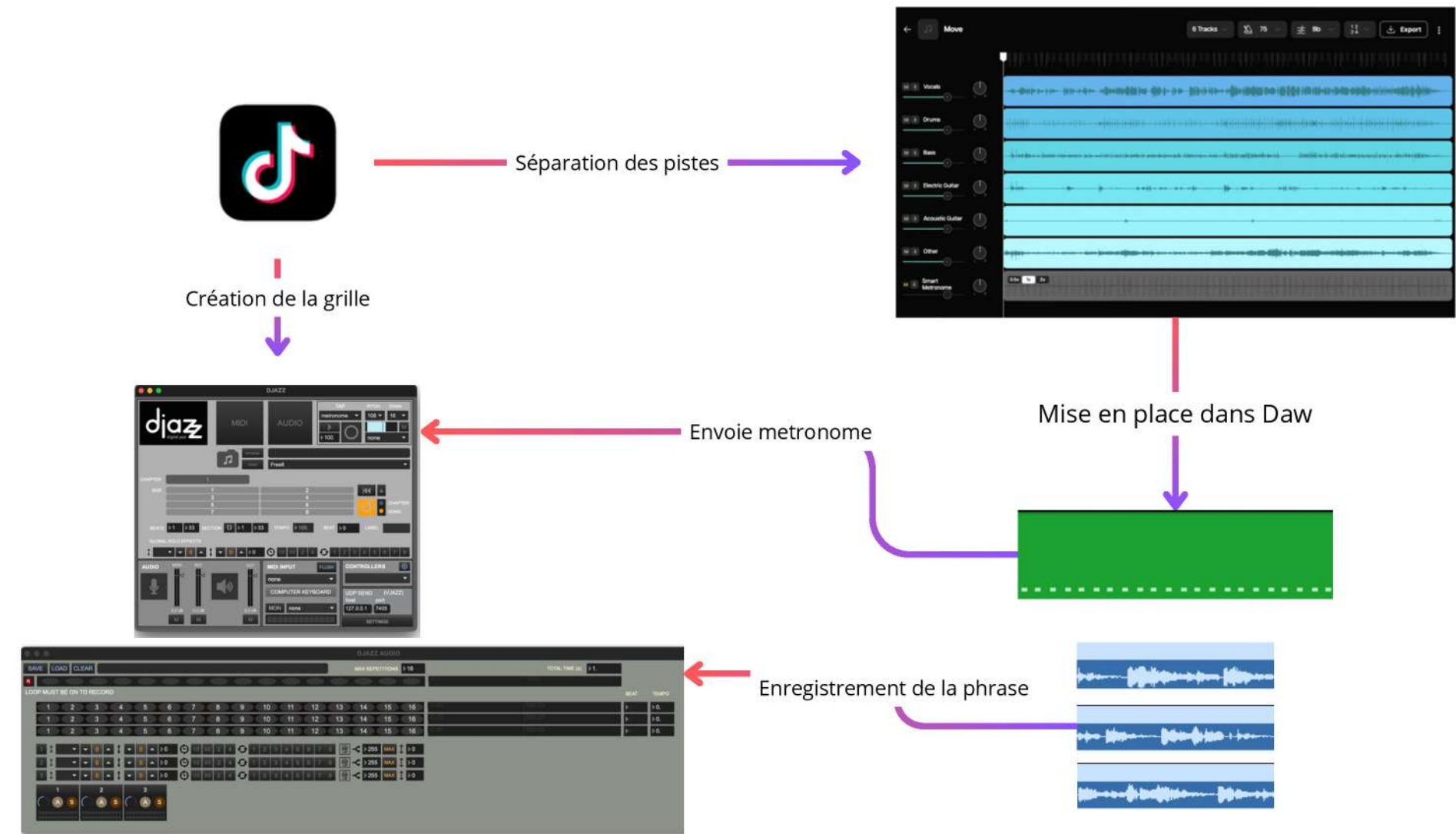
- extraction de la vidéo et du son de la vidéo
- création d'une partition Djazz correspondant au morceau
- enregistrement de la phrase midi de Kristoffer dans la mémoire temporaire de Djazz via un DAW
- recombinaison du solo à l'aide des fonctionnalités de Djazz

Des utilisations de Djazz pour la collaboration musicale improvisée en ligne

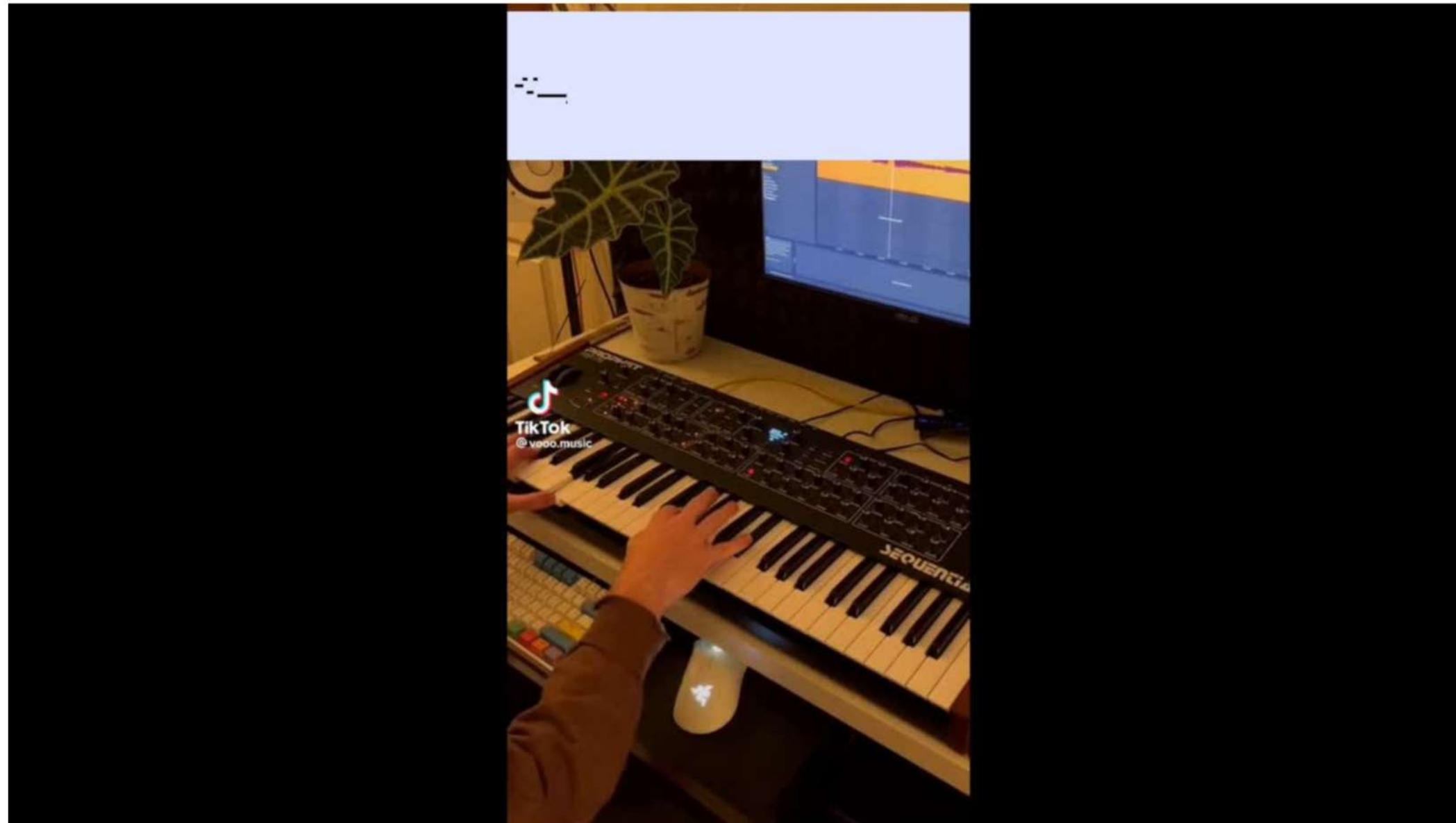
Mode de jeu 2 (1/2)

- extraction de la vidéo et du son de la vidéo
- séparation en trois parties: batterie/basse/autres
- création d'une partition Djazz correspondant au morceau
- enregistrement des trois parties dans la mémoire temporaire de Djazz via un DAW
- recombinaison des différentes parties réparties sur trois channels

Des utilisations de Djazz pour la collaboration musicale improvisée en ligne

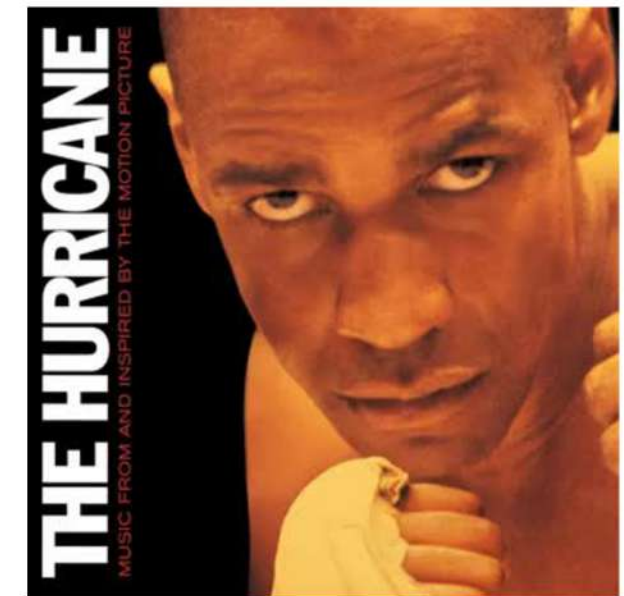
Mode de jeu 2 (2/2)

Conclusion

Conclusion

Éléments de comparaison avec l'usage de J Dilla des machines MPC

Conclusion

Djazz un looper/sampler pour la co-création live

- possibilités de sources diverses
- possibilités de mapping diverses
- possibilité de jouer en midi et en audio
- possibilités diverses de labellisation
- dimension aléatoire à apprivoiser qui nécessite un certain apprentissage à la fois de la planification/labellisation et du jeu en lui même

“I like to think the MPC 3000 as a piano or violin of our time and of you (the user) as an MPC3000ist

In the same way a violinist’s style is identified by his or her vibrato (*) and phrasing... your MPC virtuosity may be identified by your particular swing settings...”

Roger Linn

Conclusion

Nouvelles réflexions autour de la valeur confrontationnelle ?

- répliquabilité et “memification” de la musique ?
- viralité organisée par l’algorithme et la logique de surproduction audiovisuelle
- échelle macro et complexité de la circulation des contenus
- “gamification” de la création de contenus
- tradition confrontationnelle (joutes, compétitions de beats, communautés de beatmakers)

Mattia Zanotti, **Similarities and Divergences between Music Production and TikTok in the Memes Era** Musicologica Austriaca, 2025

Steven Gamble, **Digital Flows : Online HipHop Music And Culture**, Oxford University Press, 2024

Paradoxes pour l’improvisation dans ce contexte “accéléré” :

- miniaturisation de la performance musicale vs élargissement des corpus possibles
- illimité et intéressant pour l’improvisation en elle même / limité et épuisant pour les artistes (difficulté à maîtriser le sens, perte symbolique?, explosion des genres)

Serge Lacasse, « **Une introduction à la transphonographie** », Volume I, 7 : 2 | 2010, 31-57.

Conclusion

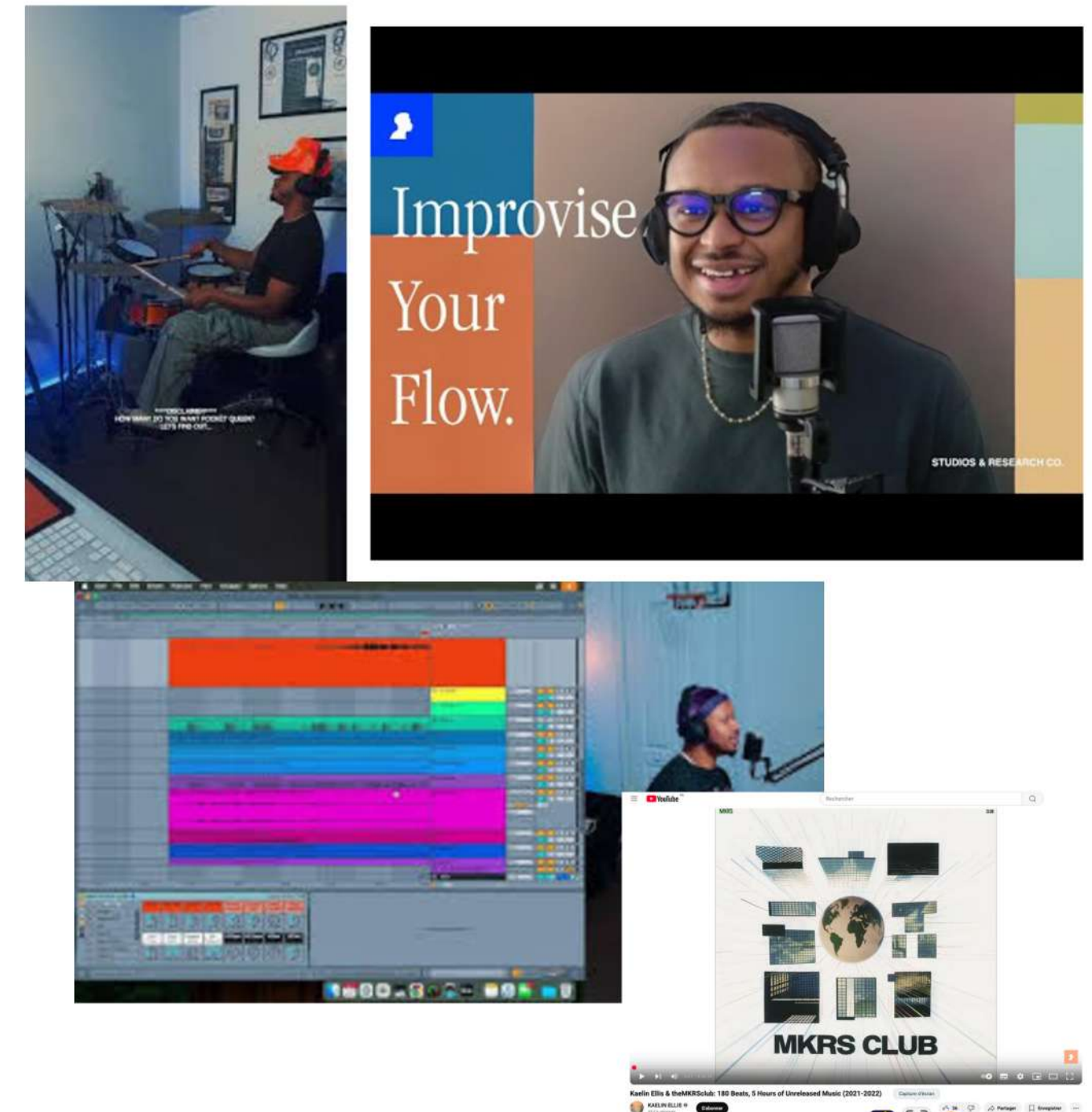
Devenirs de l'improvisation et des instrumentistes

- virtuosité toujours valorisée utilisant l'électronique ou non + mise en évidence d'une virtuosité chez les producteurs (vitesse de création, capacité à groover, culture musicale mobilisée ...)
- improvisation dans le "workflow"
- un modèle thème et variation complexe
- importance de la microrhythmie et du groove dans la production sonore inspirés du hip-hop et de ses technologies
- des instrumentaux qui inspirent les nouvelles générations d'instrumentistes plus traditionnels (Yussef Dayes, Robert Glasper, Domi & JD Beck etc...)
- des producteurs de plus en plus reconnus comme "musiciens" et de nouvelles technologies tournées vers la spontanéité
- continuité jazz/hip hop dans quelle mesure pour l'improvisation?

Conclusion

Avenirs du musicien en ligne

- musicien entrepreneur (littérature riche sur le sujet)
- des pratiques musicales de plus en plus ancrées dans le monde des réseaux sociaux (lives, discussions, publications d'extraits de répétitions, collaborations, challenges)
- différences entre monde musical industriel et indépendant concernant l'usage des réseaux sociaux
- émergence de profils virtuoses de la production musicale et des réseaux sociaux (musiciens influenceurs comme Kaelin Ellis)
- démocratisation de communautés musicales de niche / forums discords autour d'un producteur

Conclusion

TikTok et ses utilisateurs dans une contexte multi-plateforme en constante évolution

- les musiciens publient sur plusieurs réseaux dont TikTok, Instagram, YouTube, Twitch, Discord
- chaque réseau a ses propres spécificités, règles et intérêts (outils, façon de bâtir une communauté, construire une identité) créant des profils multiplateformes d'artistes différents certains plus timides, d'autres polyvalents
- une plate-forme qui évolue régulièrement et se positionne par rapport aux autres
- TikTok se positionne -t'il comme un réseau permettant aux musiciens de développer leur profil d'artiste à l'inverse de Spotify qui a tendance à les invisibiliser? (travaux à venir avec H. Morgan autour du programme "artist account" de TikTok)

Henry Morgan, Hannah Gibson, Yohann Rabearivelo, **Music Discovery on TikTok: when musical encounters highlight tensions between users and platform affordances**, Journal of Popular Music Studies, University of California Press, 2025, à paraître