

UN LOGICIEL D'IMPROVISATION MUSICALE SUR TIKTOK :

ÉTUDIER LES INTERACTIONS MUSICALES EN LIGNE À PARTIR DU LOGICIEL DJAZZ AVEC DES MUSICIENS DE TIKTOK

SÉMINAIRE MD SMRO _ EHESS 27.05.2026

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

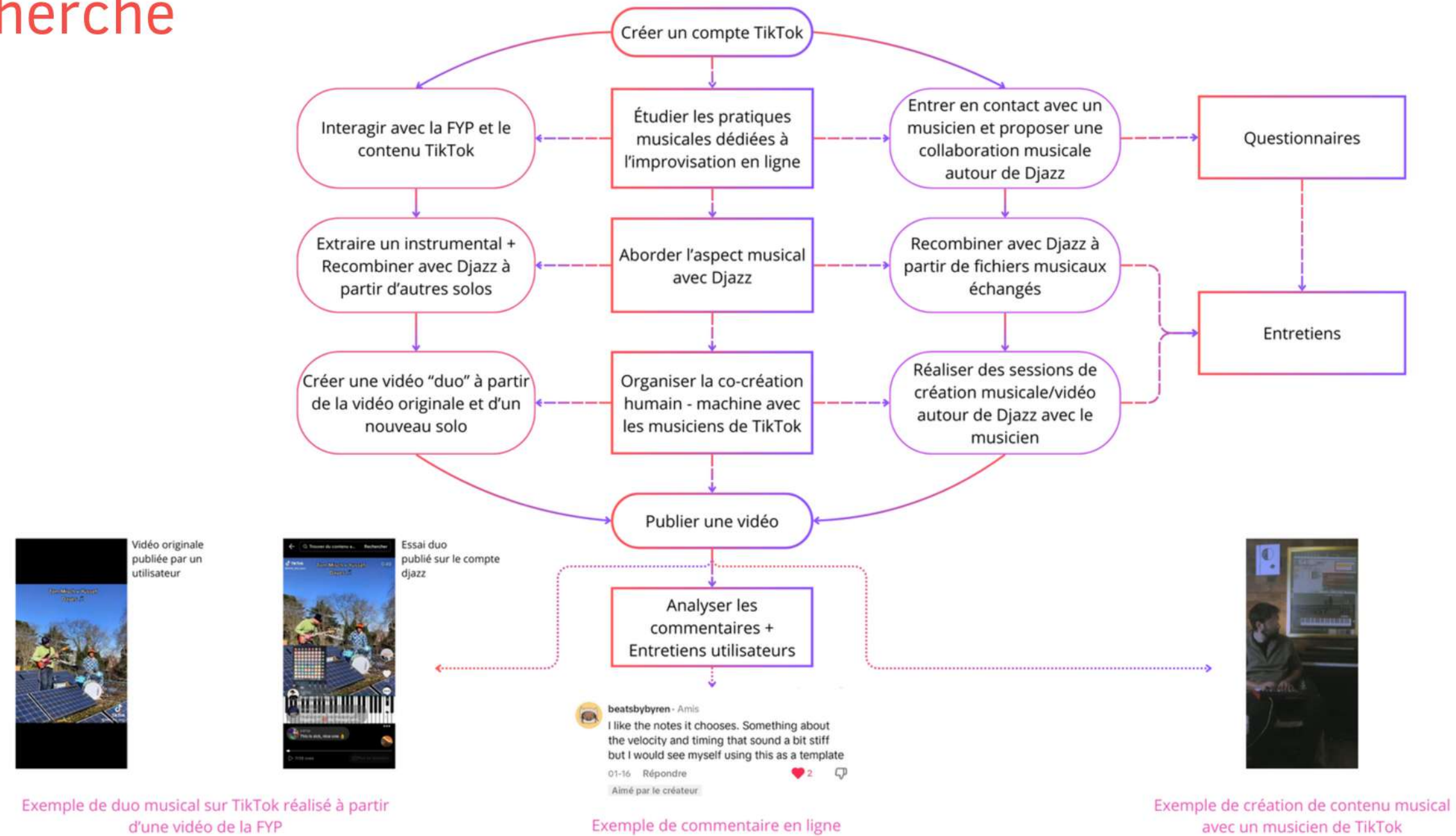
Approcher la bi-musicalité sur TikTok à partir de Djazz

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

Plan de la présentation

1. TikTok une plateforme idéale pour l'improvisation

Plan de la présentation

1. TikTok une plateforme idéale pour l'improvisation
2. Improviser avec des musiciens de TikTok : des utilisations de Djazz pour la collaboration musicale improvisée en ligne

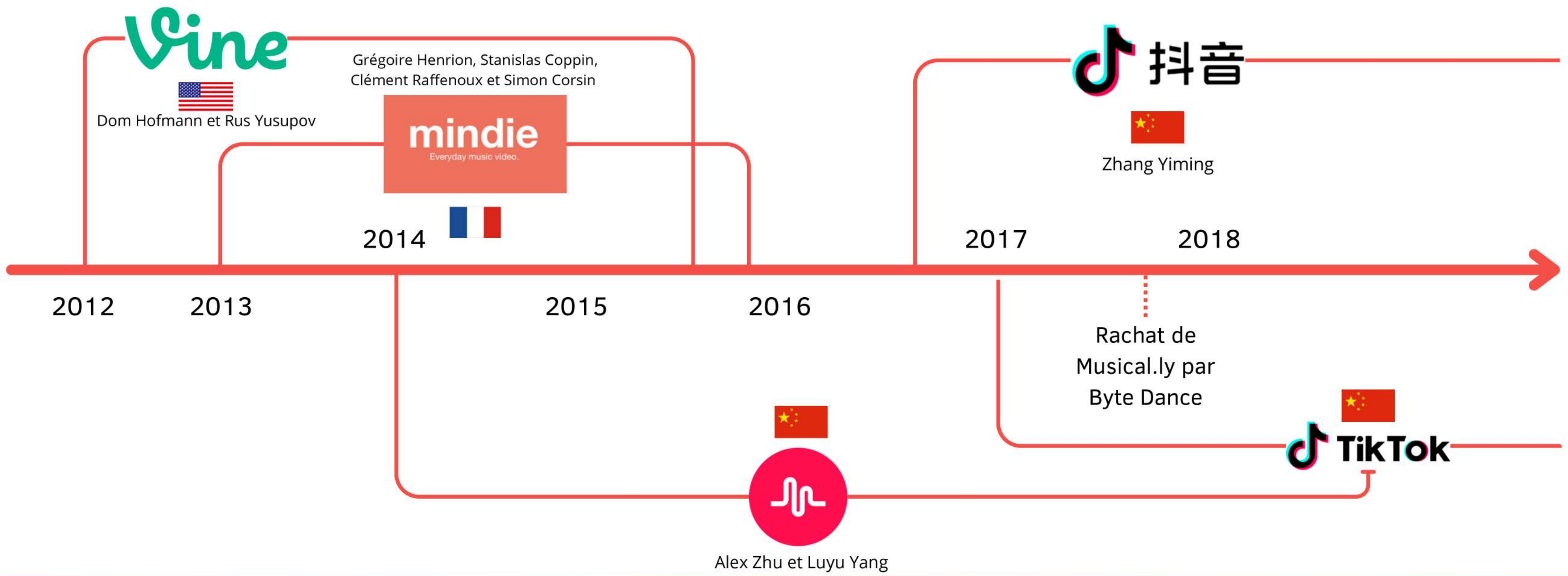
Plan de la présentation

1. TikTok une plateforme idéale pour l'improvisation
2. Collaborer avec des musiciens de TikTok : des utilisations de Djazz pour la collaboration musicale improvisée en ligne
3. Mettre en scène l'improvisation, vers une plateformesation de l'improvisation

TikTok une plateforme idéale pour l'improvisation

TikTok une plateforme idéale pour l'improvisation

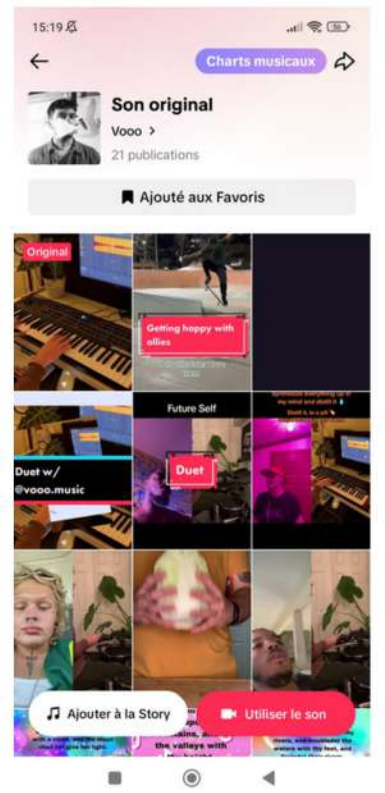
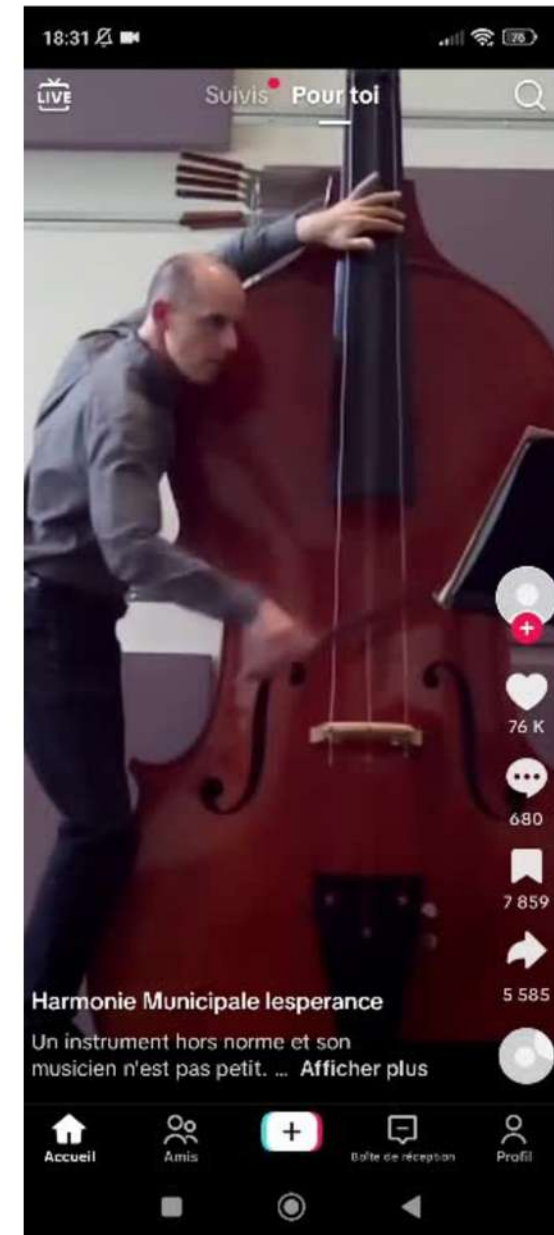
Aux origines de TikTok

TikTok une plateforme idéale pour l'improvisation

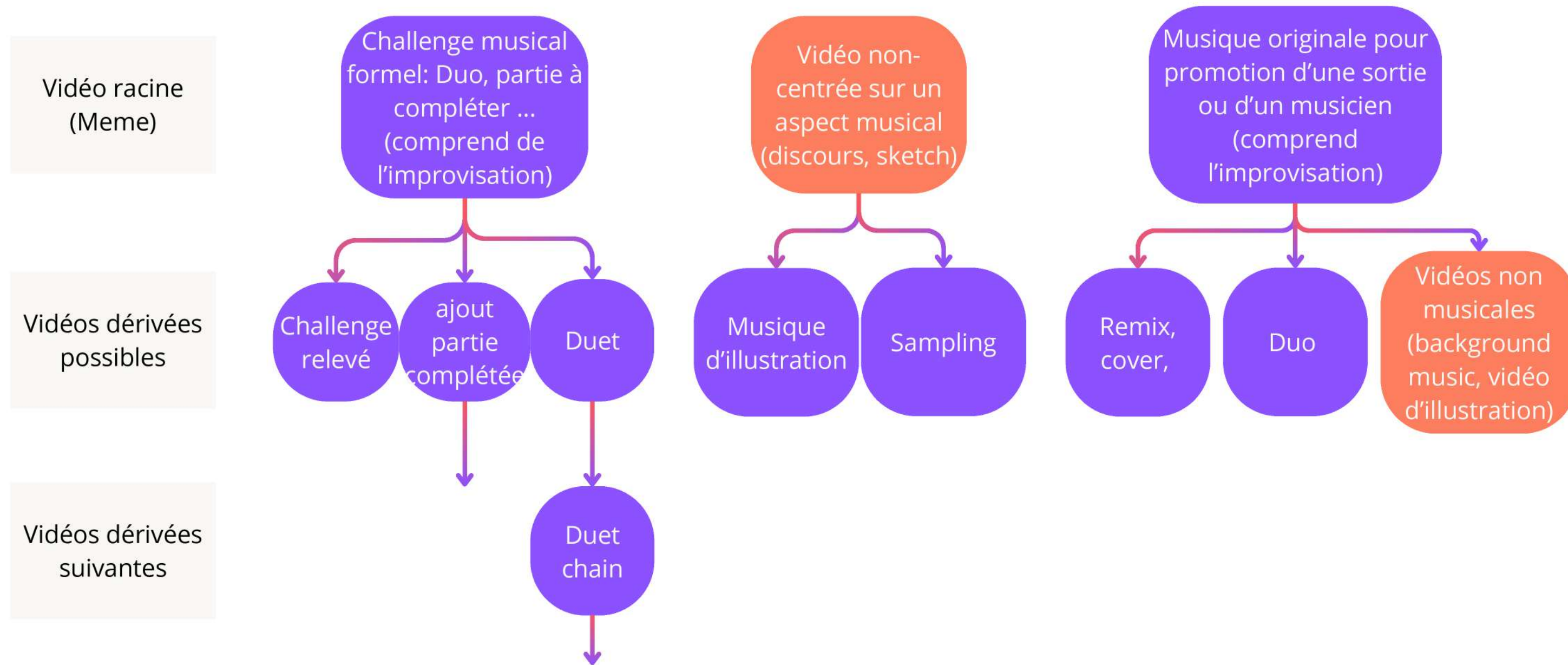
Une application de création et de partage de contenus audiovisuels

- 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

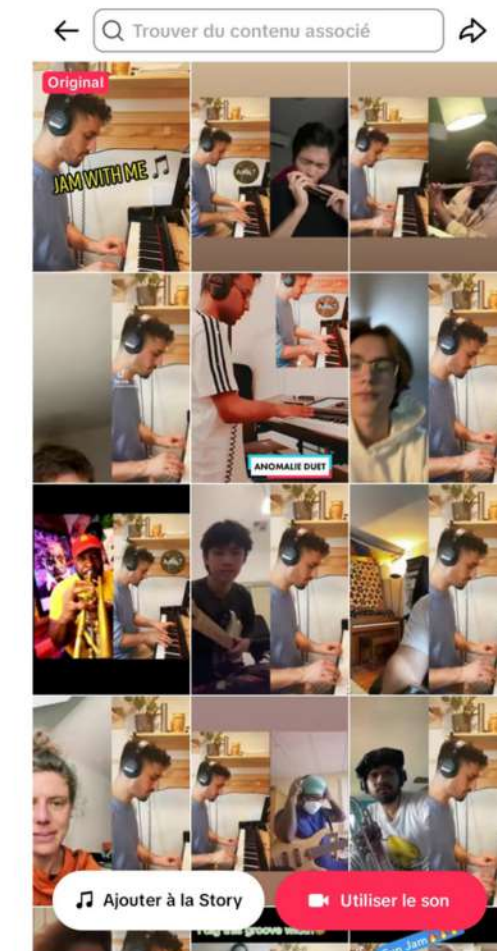
Différents contenus musicaux pouvant engager des musiciens (non exhaustif)

TikTok une plateforme idéale pour l'improvisation

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

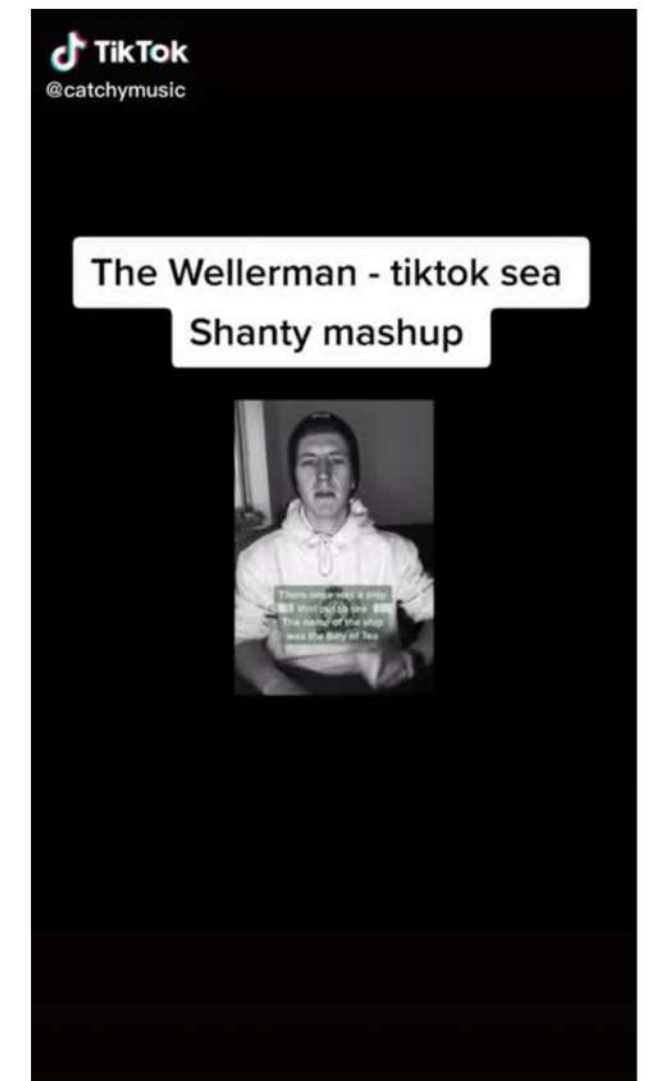
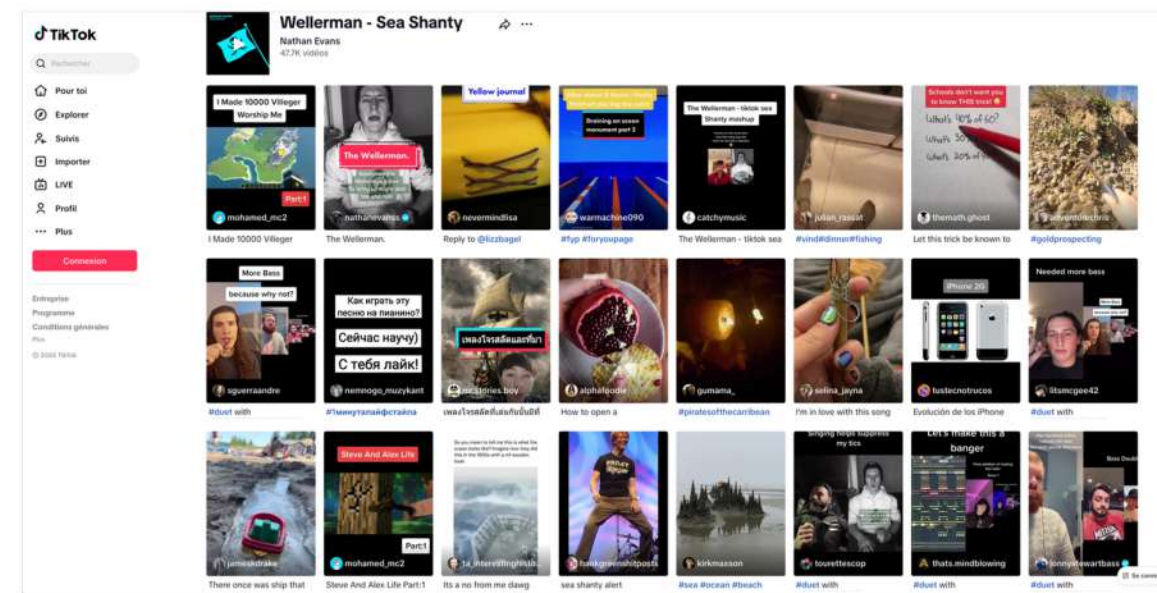
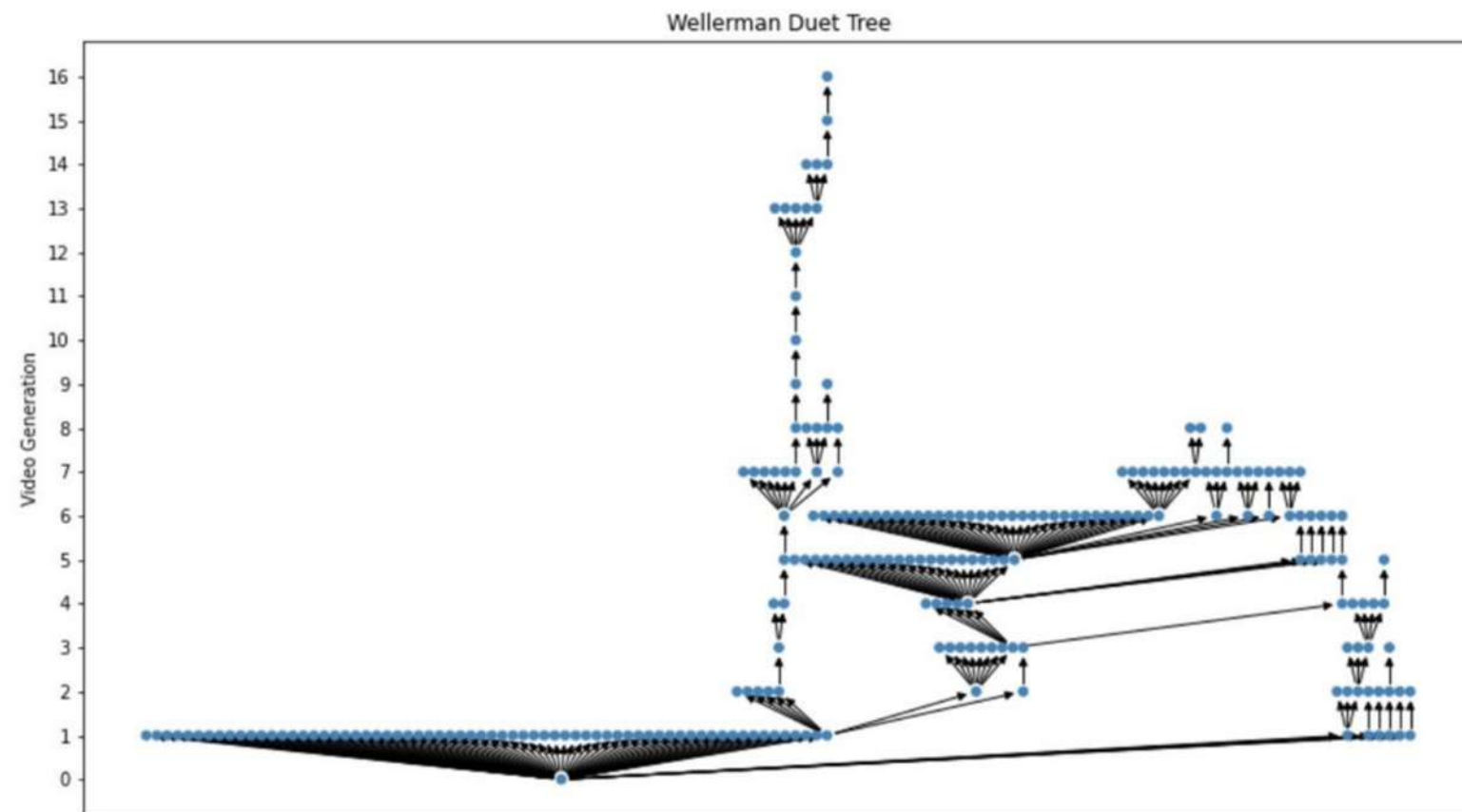
D. Bondy Valdovinos Kaye, JazzTok: Creativity, Community, and Improvisation on TikTok. Jazz and Culture, 6 (2), p. 92-116, 1 December 2023

TikTok une plateforme idéale pour l'improvisation

Les arborescences de duos de Katherine O'Toole : créativité distribuée

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

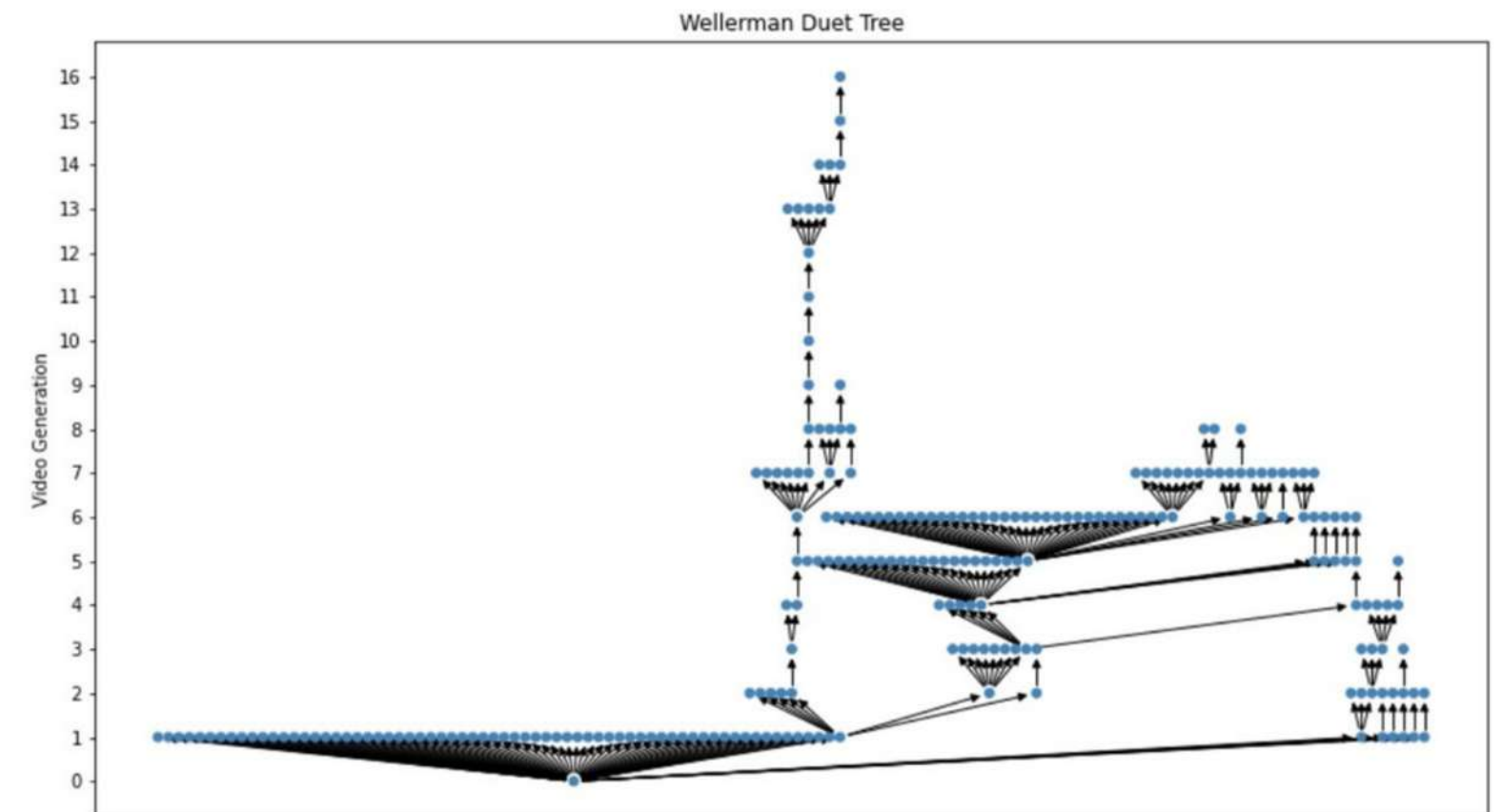

TikTok une plateforme idéale pour l'improvisation

Les arborescences de duos de Katherine O'Toole : créativité distribuée

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

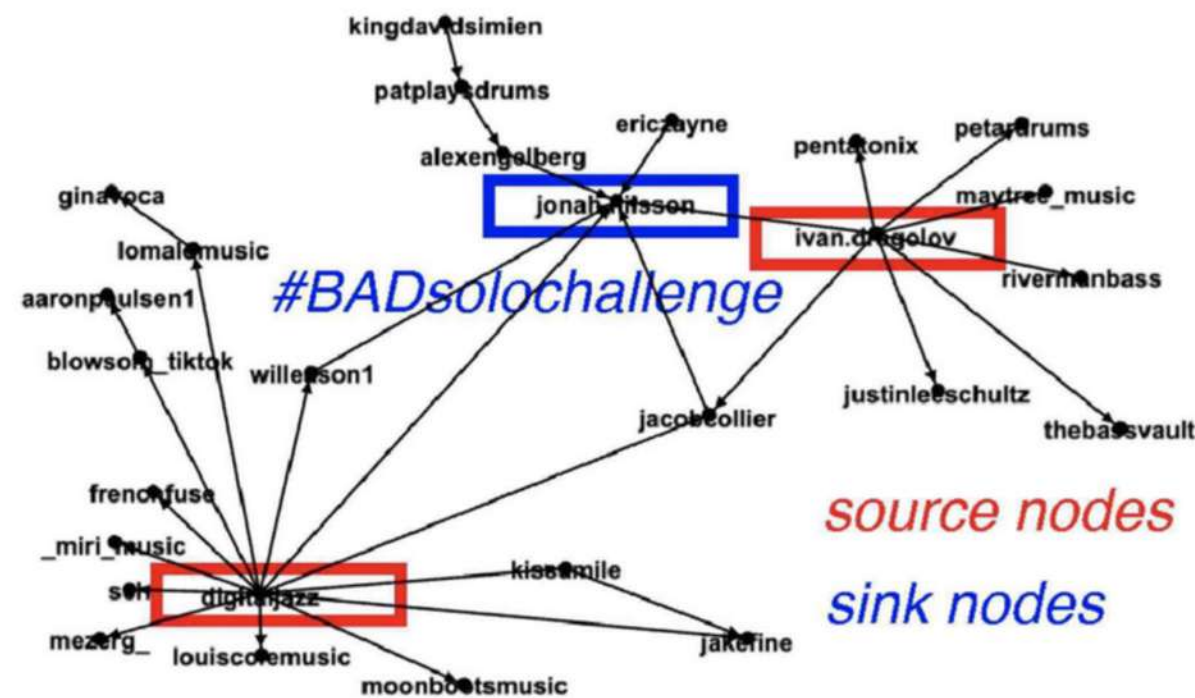
- Créativité décentralisée : transformabilité de l'oeuvre, plusieurs versions parallèles possibles, plusieurs créateurs, superposition
- asynchronicité : un extrait peut être complété un dans l'heure qui suit sa publication voire un mois plus tard
- une certaine traçabilité de l'évolution du son via les métadonnées

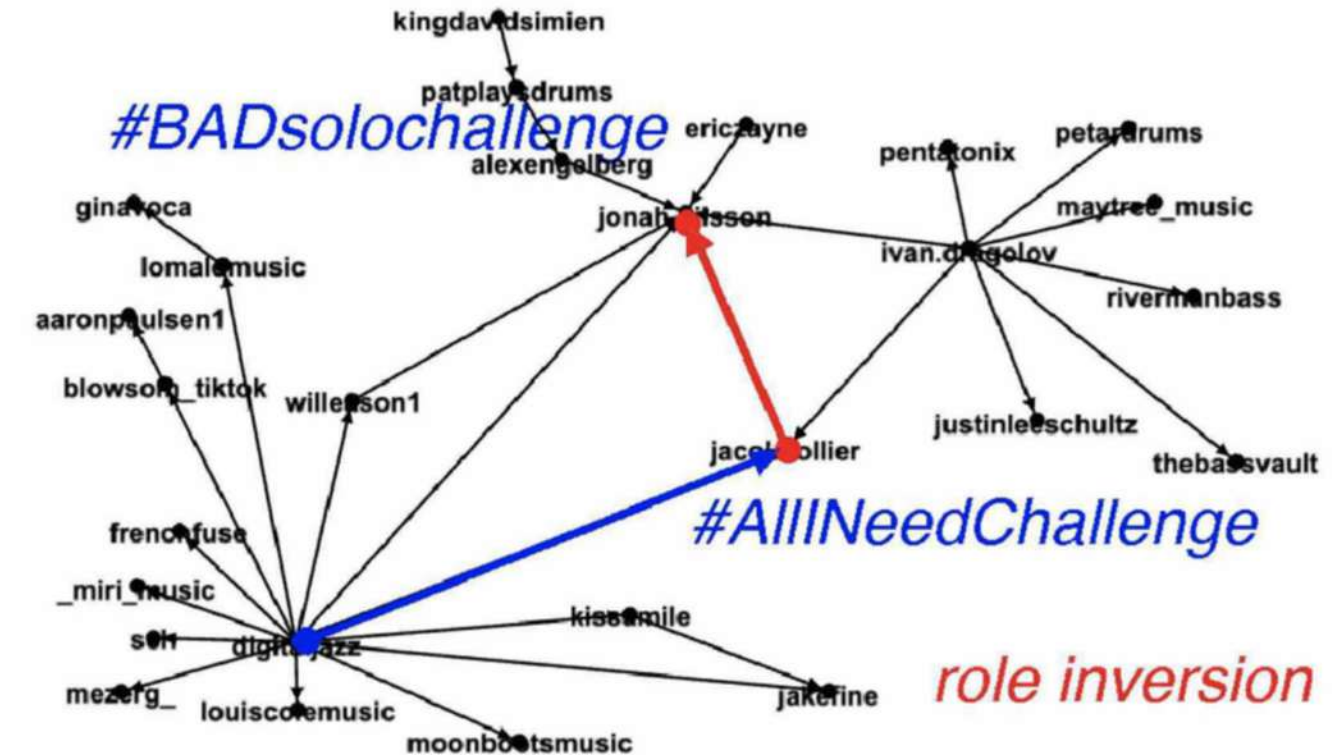
TikTok une plateforme idéale pour l'improvisation

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

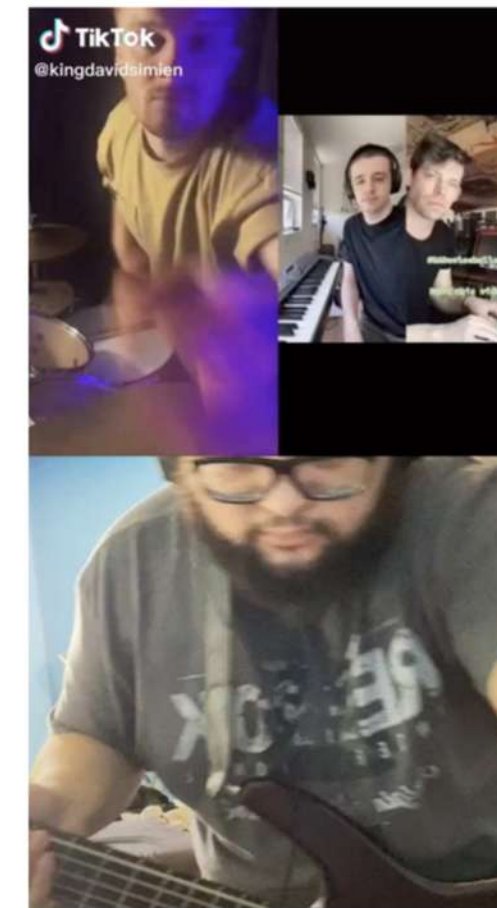
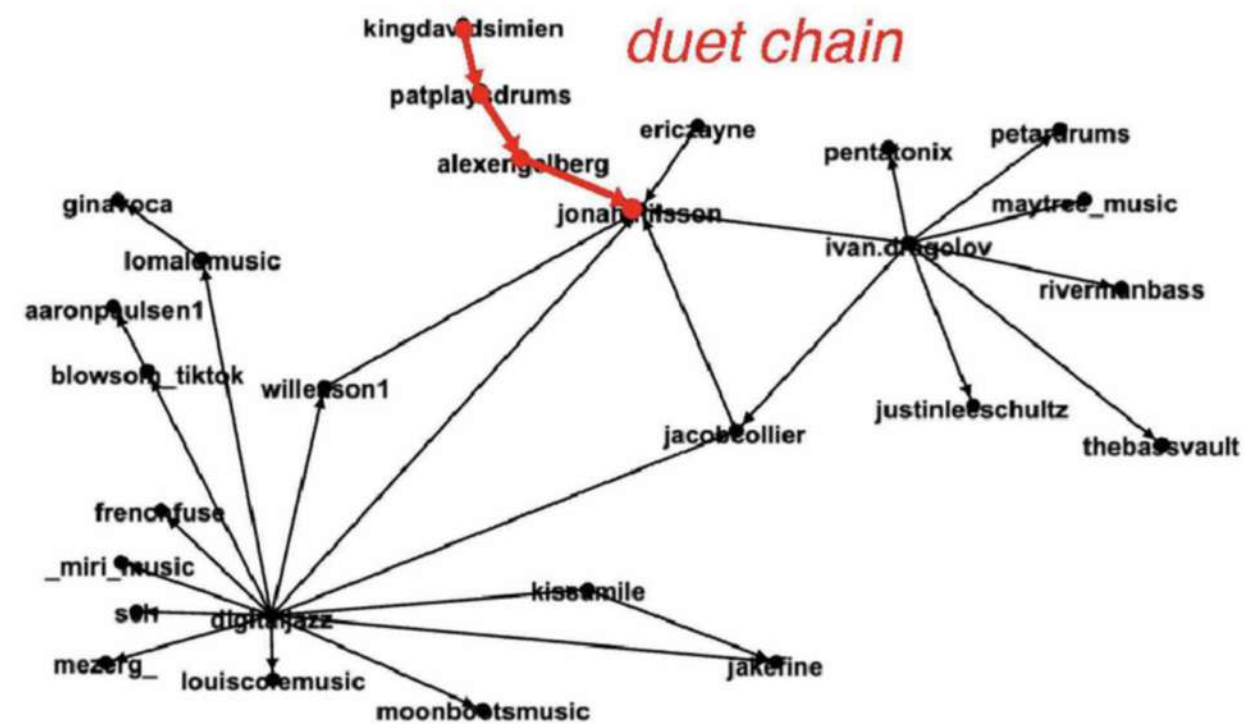

A chain with role reversal by @jacobcollier

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

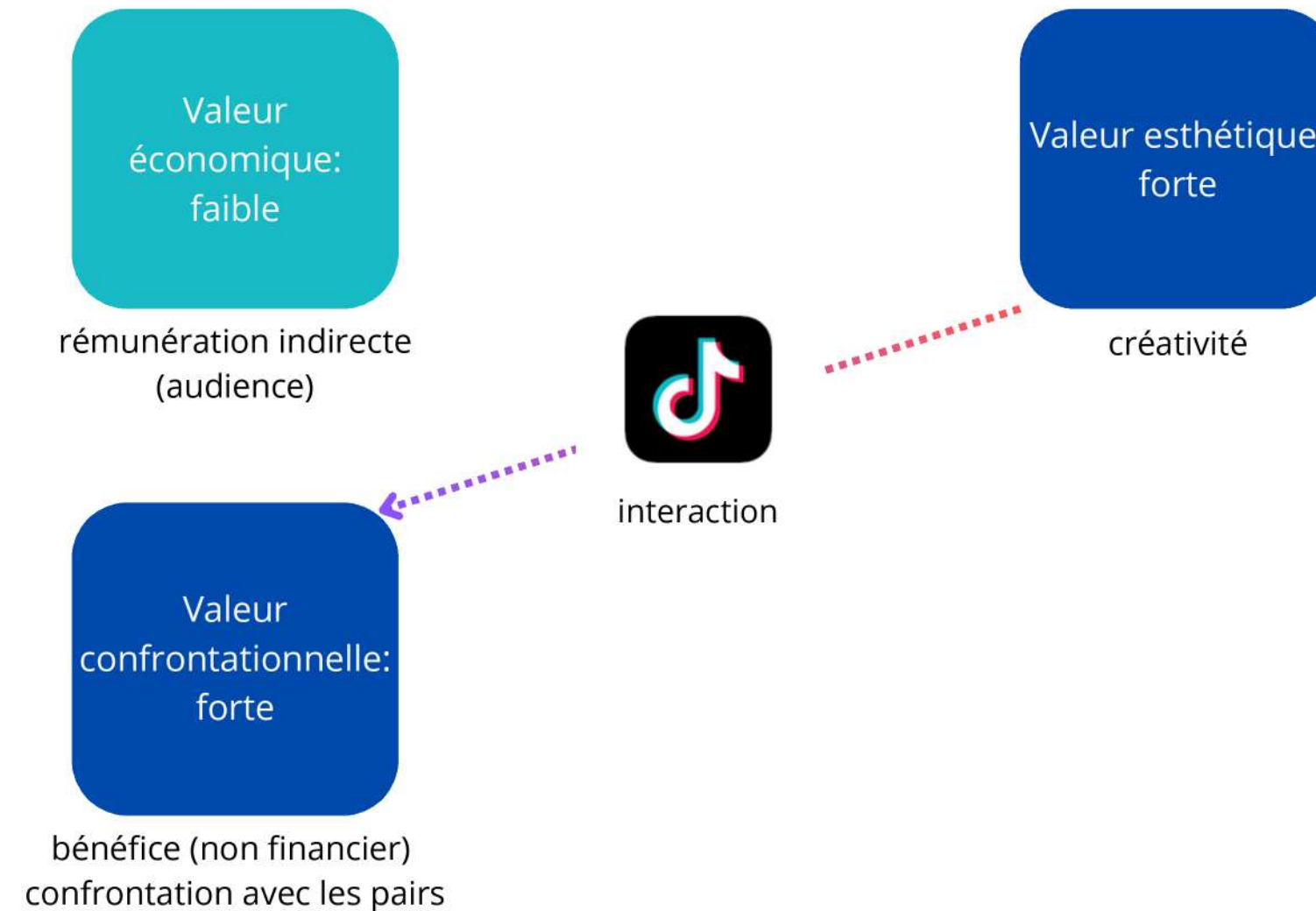
An example of duet chain that ends with @jonah.nilsson (#badsolochallenge)

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

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

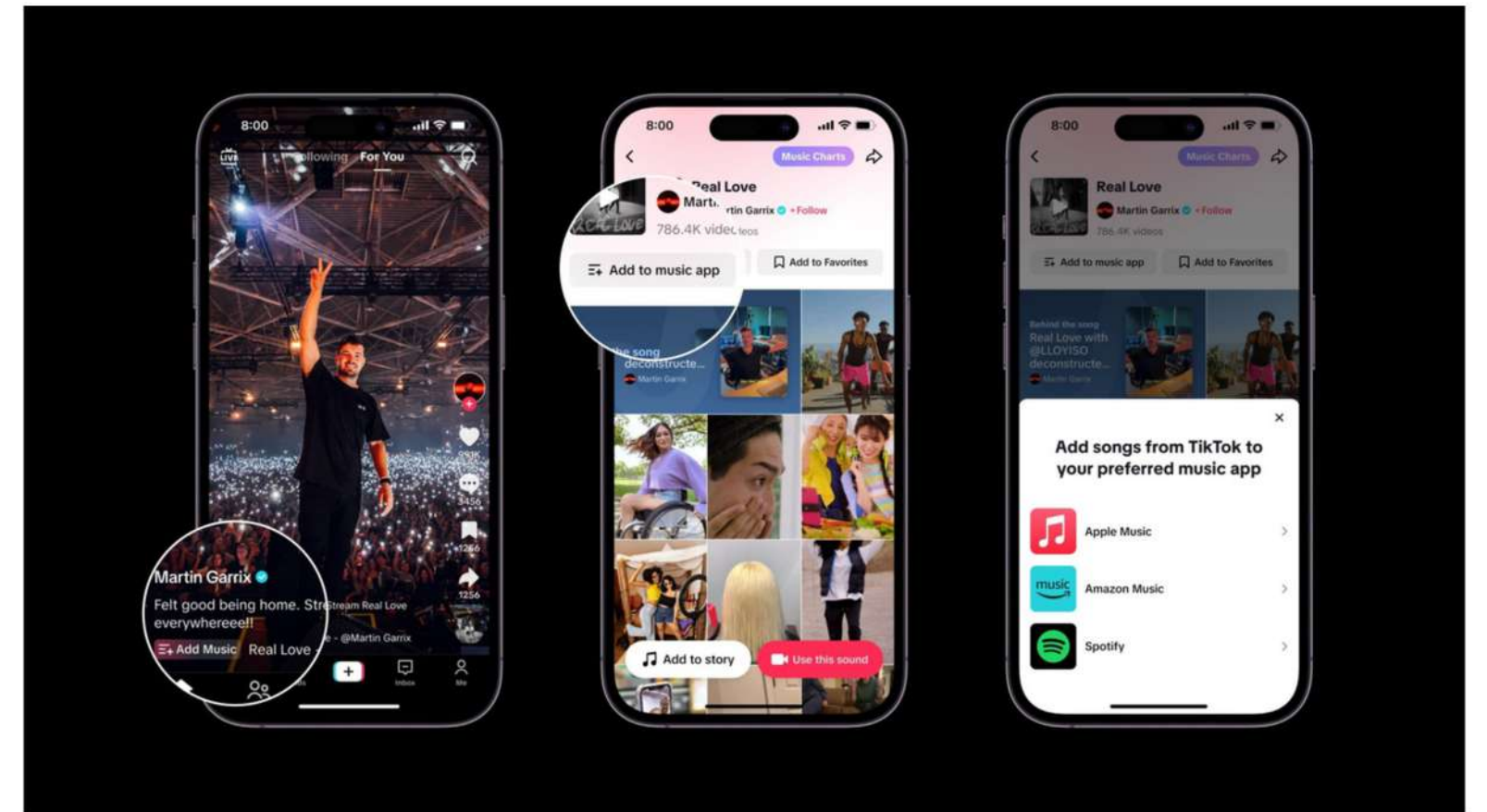
- Crise du covid-19
- Communautés musicales réunies autour du jazz
- Rapprochement entre les affordances du jazz et celles de TikTok : “reworking precomposed material and design in relation to unanticipated ideas conceived, shaped, and transformed under the special conditions of performance, thereby adding unique features to every creation.” (Kaye cite Berliner, 1994)
- Utilisateurs se percevant comme musiciens et non “créateurs de contenus”
- Improvisation en ligne : improvisation réussie?
- “Duet jams can produce the interactions, tensions, and spontaneity that foster creative outcomes⁷³ while also overcoming certain constraints that might inhibit outcomes in other environments.”
- Ne montre pas vraiment ce qui n’a pas marché et pourquoi
- #JazzTok n’est plus actif depuis 2022/2023

TikTok une plateforme idéale pour l'improvisation

TikTok comme pipeline vers d'autres plateformes

Henry Morgan, Hannah E. Gibson, Yohann Rabearivelo; **'Add To Music App': TikTok and music discovery as technologies of the self.** Journal of Popular Music Studies 1 December 2025; 37 (4): 42–60. doi: <https://doi.org/10.1525/jpms.2025.37.4.42>

- TikTok comme technologie du soi (De Nora, 1999, Foucault) + Site de découverte musicale
- Extrait musical incomplet → affordance de la consommation de vidéos vs affordance de la découverte musicale
- Add To Music App: fonctionnalité permettant d'ajouter de la musique directement dans ses playlists spotify depuis la For You Page de TikTok

TikTok une plateforme idéale pour l'improvisation

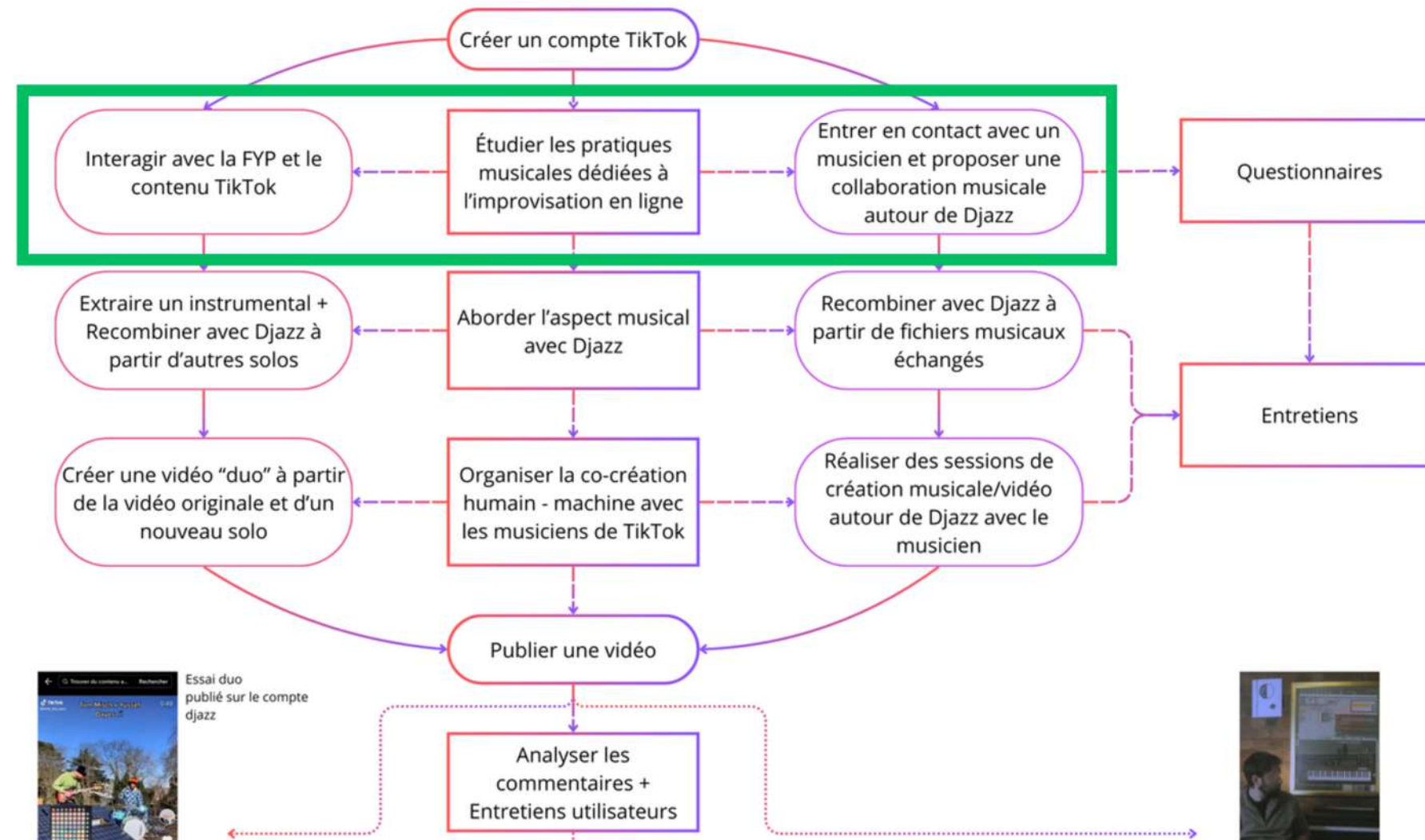
Platformisation des artistes indépendants

Henry Morgan, Yohann Rabearivelo; **“Negotiating musical identities on short-video platforms : acclimatisation, equilibrium & renewal”**. Making Music in the Platform Era: Untangling networked technologies and creative practices. Bloomsbury 2027

- TikTok envisagé comme site de recherche de visibilité : la FYP permet de toucher des publics qui ne suivent pas un utilisateur mais qui sont susceptibles d'être intéressés par de nouveaux contenus pertinents
- Algorithme nécessitant de publier régulièrement pour augmenter ses chances de visibilité
- Différents types de comportements en fonction de chaque cas mais le genre musical implique des postures identitaires parfois fortes (ex: rock indépendant)
- Plusieurs phases auxquelles se confrontent les musiciens:
  - acclimatisation : publication de contenus souhaités pensés comme intéressants, recherches et élaborations de stratégies de publications
  - equilibrium : certains contenus sont sélectionnés par l'algorithme-public et les musiciens capitalisent sur ces succès pour produire des vidéos similaires
  - renewal : correspond au désir de publier des contenus différents face à la lassitude ou l'essoufflement de certains types de contenus cela peut généralement impliquer une perte de pertinence

Improviser avec des producteurs de Lo-Fi Music

Improviser avec des producteurs de Lo-Fi Music

Exemple de duo musical sur TikTok réalisé à partir d'une vidéo de la FYP

Exemple de commentaire en ligne

Exemple de création de contenu musical avec un musicien de TikTok

Improviser avec des producteurs de Lo-Fi Music

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 dans une carrière en ligne déjà avancée (promotion, valeur confrontationnelle, auto production, tutoriels, réseau, improvisation) → Nombreux, facile à contacter

Improviser avec des producteurs de Lo-Fi Music

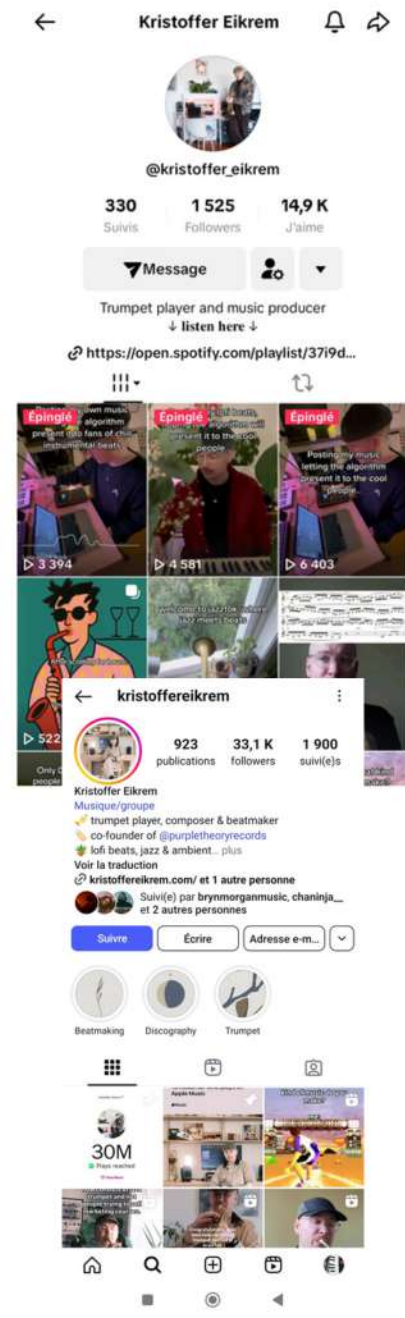
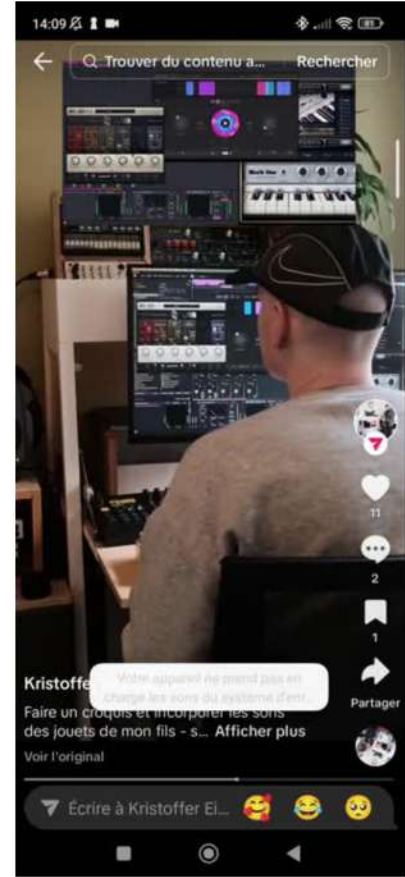
Différents profils créant du contenu musical lié à l'improvisation et biais de notoriété

- 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 dans une carrière en ligne déjà avancée (promotion, valeur confrontationnelle, auto production, tutoriels, réseau, improvisation) → Nombreux, facile à contacter

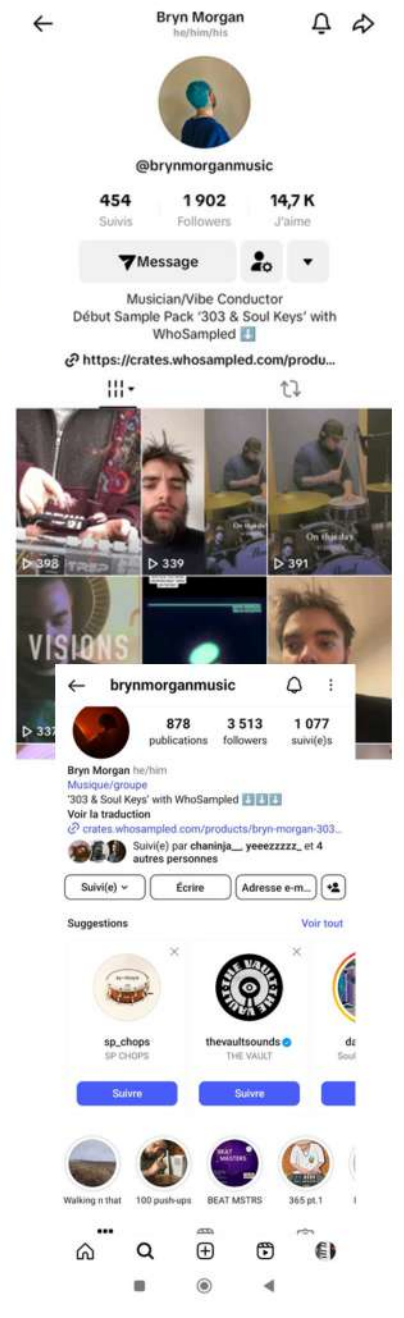
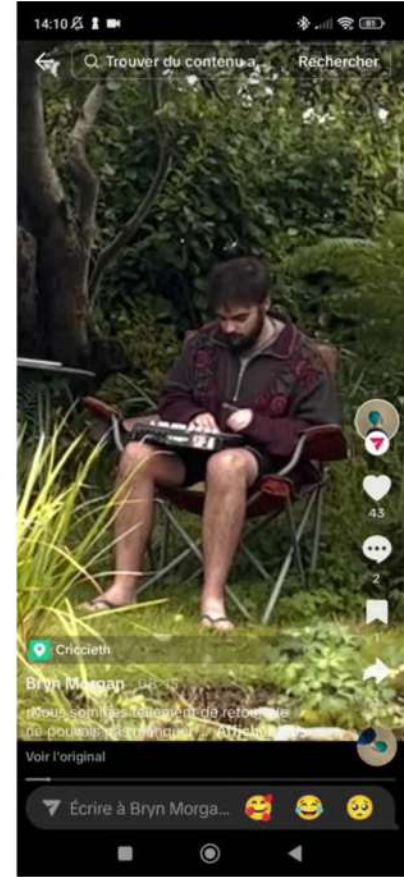
Improviser avec des producteurs de Lo-Fi Music

Kristoffer Eikrem / Lo-Fi Jazz
Oslo

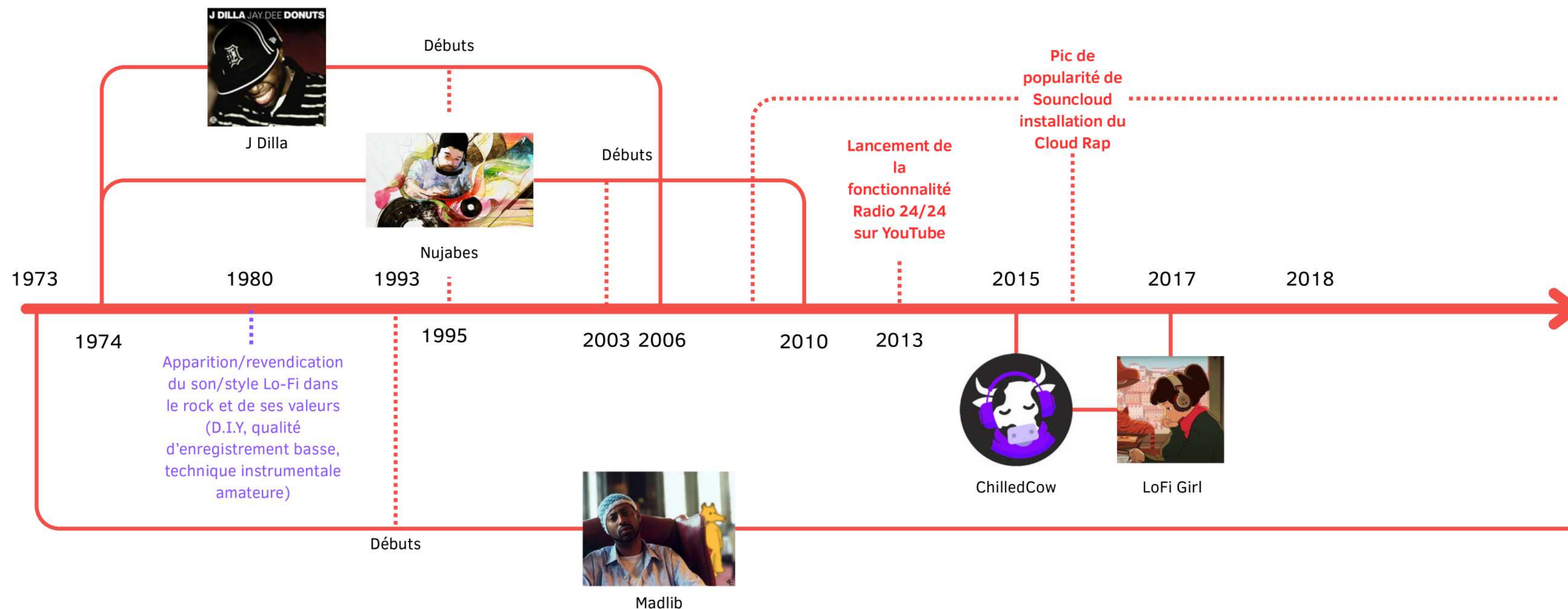

Bryn Morgan / Lo-Fi Hip Hop
Manchester

Improviser avec des producteurs de Lo-Fi Music

Une chronologie autour du style LoFi Beat?

Improviser avec des producteurs de Lo-Fi Music

Producteurs de Lo-Fi Beats

Lo-Fi-Beats:

- né sur internet (vaporwave, bedroom pop, chillhop)
- né sur Souncloud, 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)

Improviser avec des producteurs de Lo-Fi Music

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)
- Instruments générateurs vs instruments recombineurs vs outils organisateurs

Matériel utilisé par J Dilla

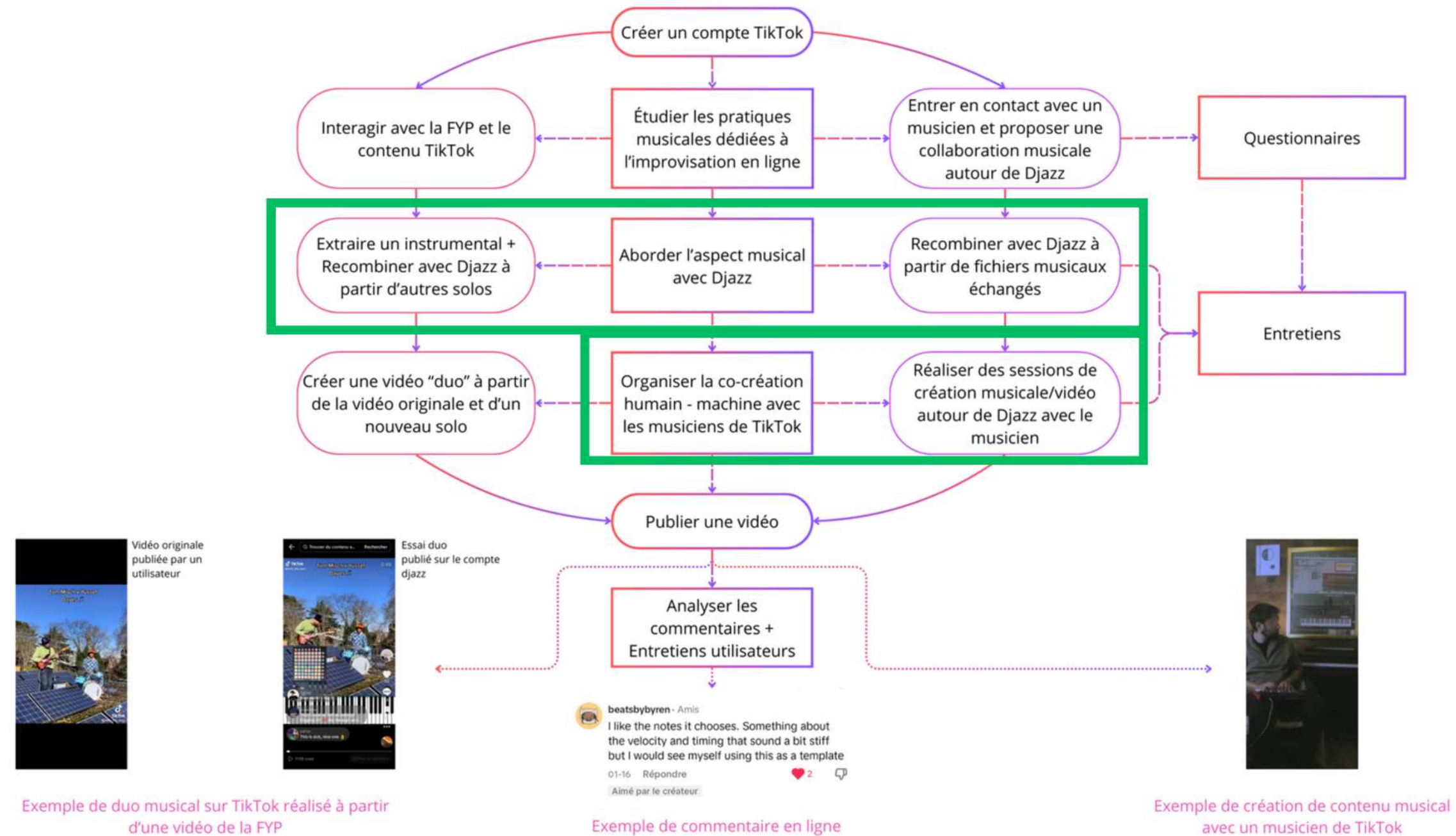

Matériel utilisé par Kristoffer Eikrem

Matériel utilisé par Bryn Morgan

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

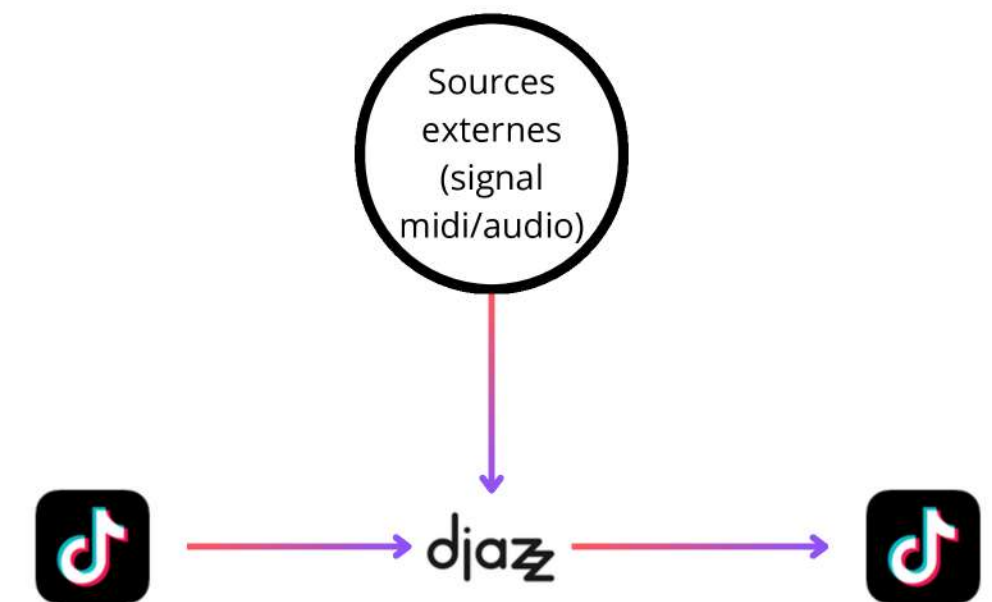
Un logiciel d'improvisation musicale artificiel

- 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

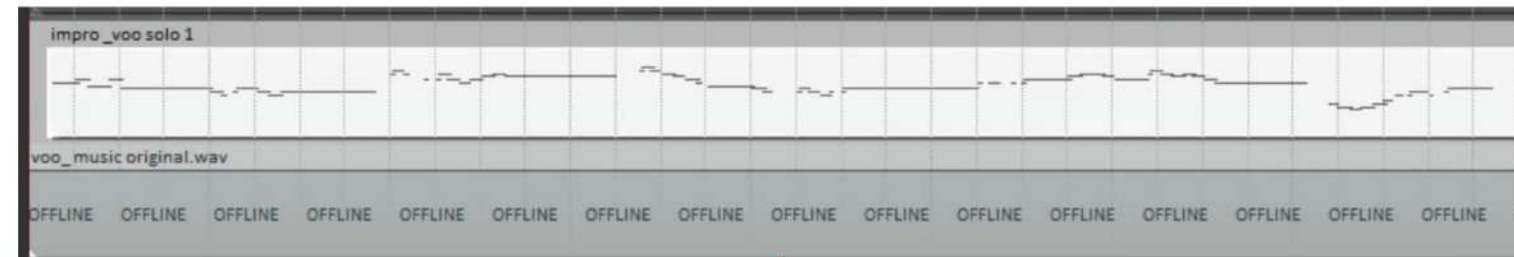
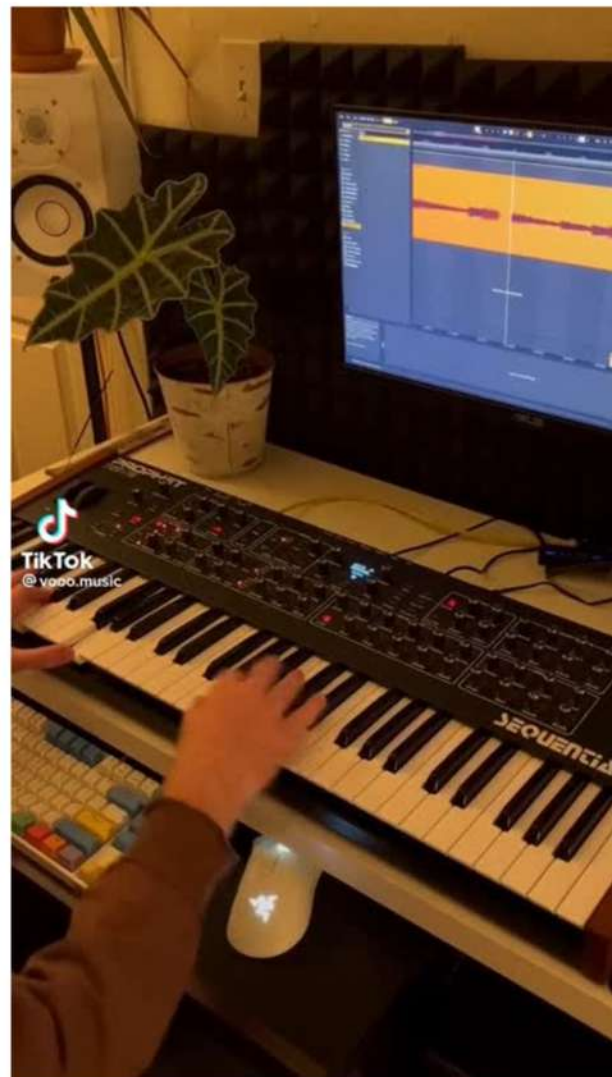
Des utilisations de Djazz pour la collaboration musicale improvisée en ligne

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

jouer un solo

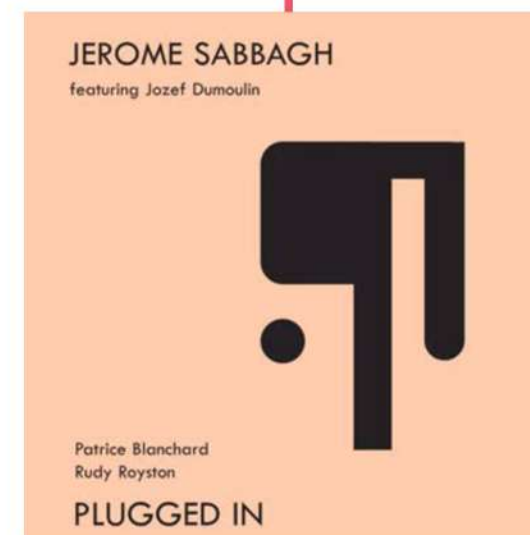

créer une partition Djazz

djazz

recombinaison et création d'une vidéo

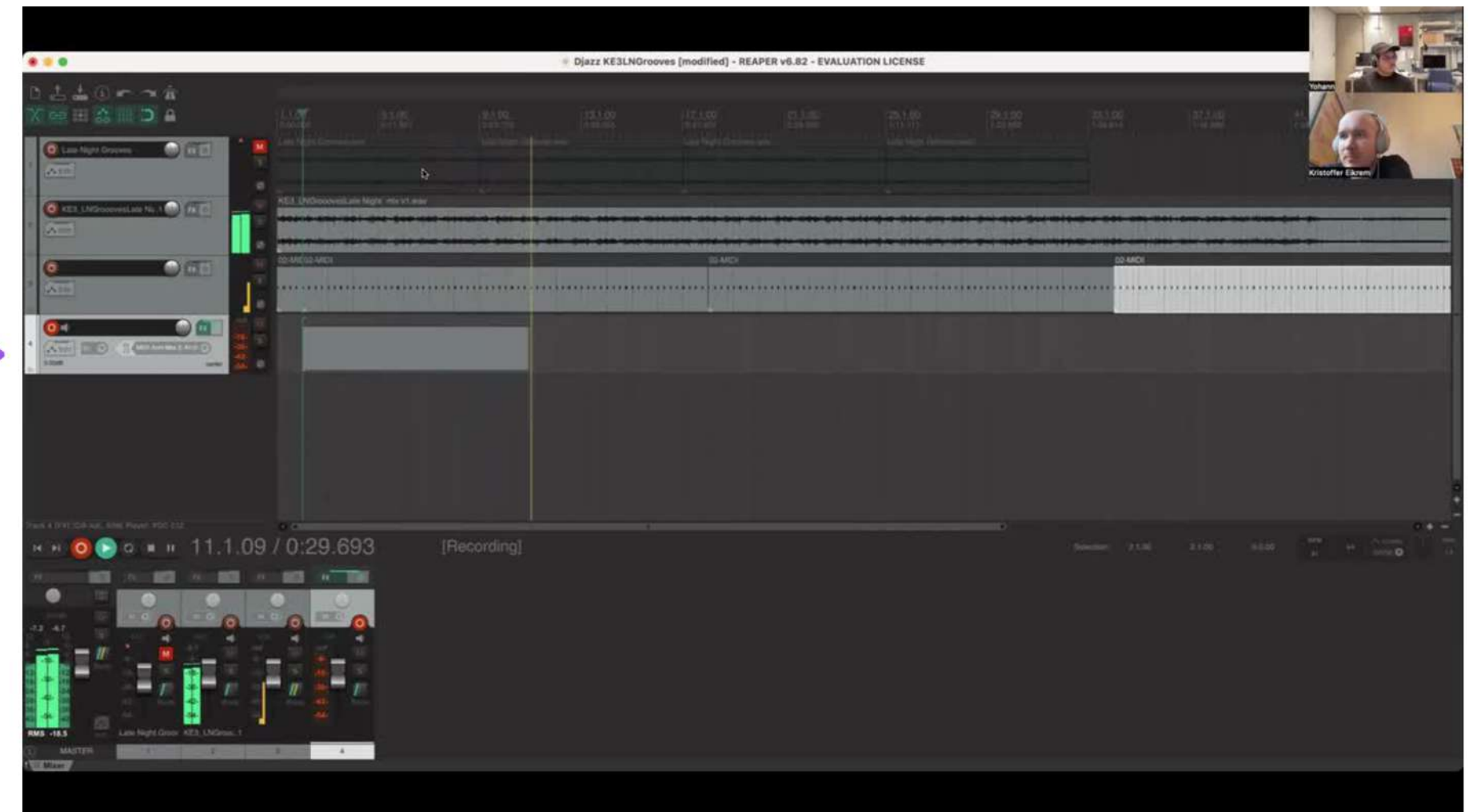
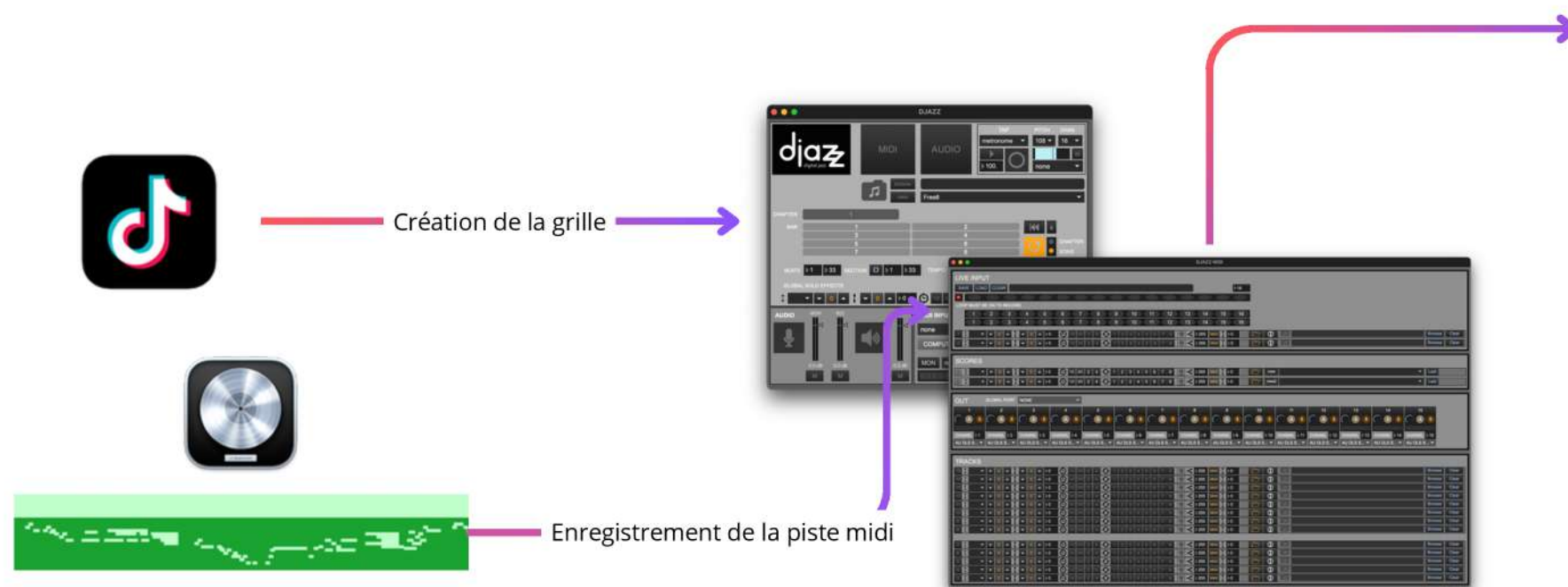
ajouter un solo

Des utilisations de Djazz pour la collaboration musicale improvisée en ligne

Situation 1

- 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 de la phrase midi de Kristoffer dans la mémoire temporaire de Djazz via un DAW

Des utilisations de Djazz pour la collaboration musicale improvisée en ligne

Comparaison des deux expériences

Avec Bryn :

- Salon aménagé avec un espace musique (bureau)
- Utilisation de Logic pro et de son environnement
- Piano numérique (midi), guitare Epiphone, micro
- Samples, synthétiseurs natifs, effets numériques
- Univers LoFi Hiphop

Avec Kristoffer :

- Salon aménagé avec un espace musique (bureau)
- Utilisation d'Ableton Live et de son environnement
- Clavier midi, trompette/micro
- Samples, synthétiseurs natifs, effets numériques
- Univers LoFi Jazz

Martet, Sylvain et Elsa Fortant. « **Transformation numérique du jam : de l'improvisation à la composition collective.** » Communiquer, numéro 35, 2022.
"Les producteurs développent des préférences selon leur compréhension des limites et potentialités des dispositifs, apprenant souvent en les utilisant."

Des utilisations de Djazz pour la collaboration musicale improvisée en ligne

Comparaison des deux expériences

Avec Bryn :

- Temporalité de production courte : composition instantanée, solo différé
- Difficultés à produire un solo manuellement, peu de virtuosité
- superposition et bouclage
- propositions de Djazz basées sur des solos peu virtuoses mais acceptés facilement et perçues comme des idées de recombinaisons légitimes

Avec Kristoffer :

- Temporalité de production courte, solo compris dans la même session
- Plus de virtuosité, solos très réfléchis et narratifs
- non simplement superposés mais imbriqués dans la composition avec d'autres éléments
- propositions de Djazz toujours remises en question et imprécises sur la durée d'un solo

Des utilisations de Djazz pour la collaboration musicale improvisée en ligne

Problèmes communs principaux rencontrés

- Difficulté à générer immédiatement un solo : étapes de création de grille → affaibli la spontanéité ralenti la communication créative
- Dimension sonore non prise en compte par Djazz midi

Des utilisations de Djazz pour la collaboration musicale improvisée en ligne

Résultats :

Des utilisations de Djazz pour la collaboration musicale improvisée en ligne

Quel rôle pour Djazz?

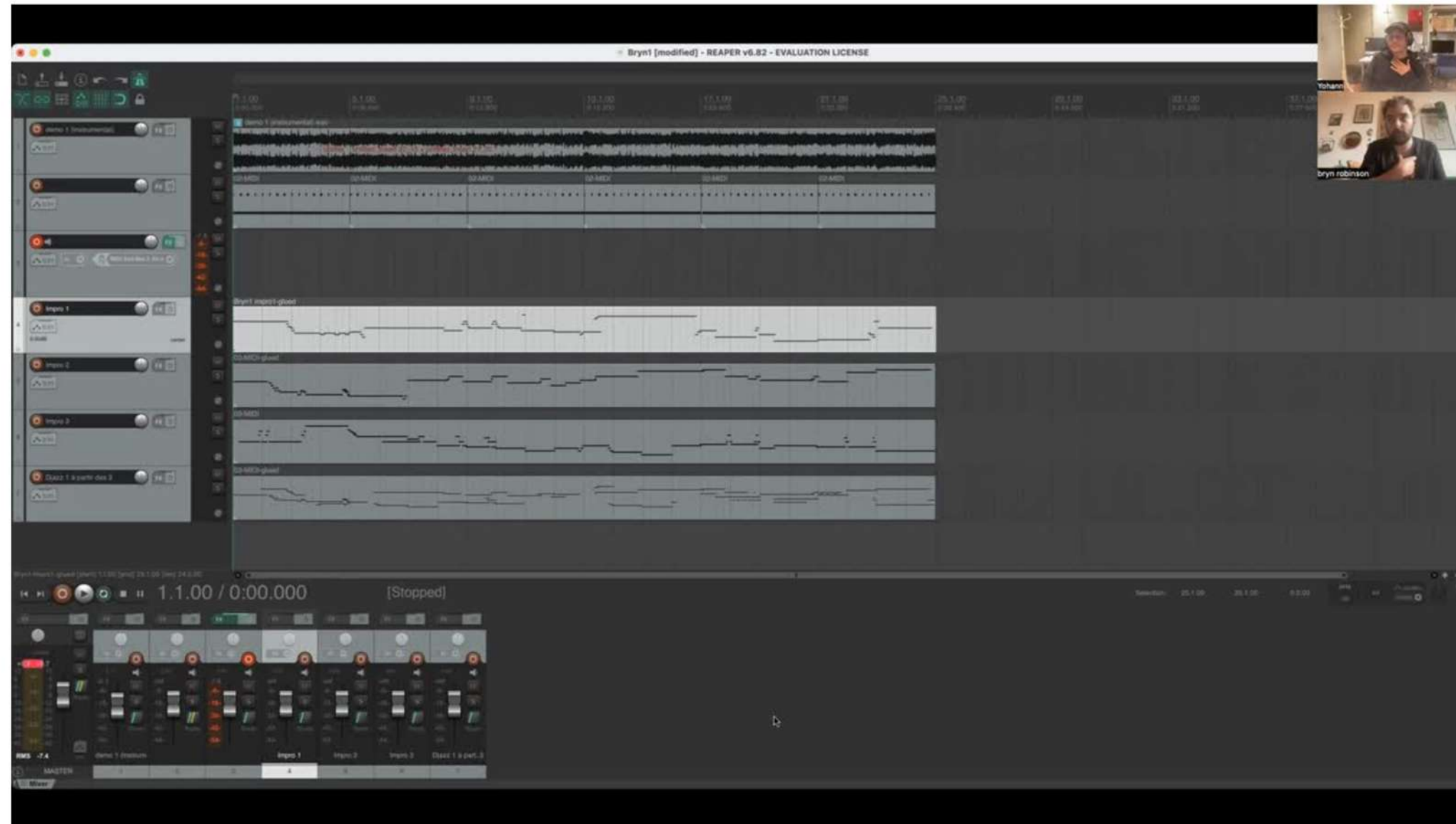
Avec Bryn :

- usage de djazz comme outil pour générer des idées créatives
- Djazz perçu comme un outil capable d'augmenter la capacité recombinaire du cerveau lorsqu'il s'agit de rassembler des idées et de produire un solo créatif

Avec Kristoffer :

- usage de djazz comme outil attendu pour générer des idées créatives
- Djazz perçu comme un outil incapable de la précision attendue par Kristoffer
- Djazz peut tout de même être incorporé comme sample à découper à l'image des producteurs de rap

Des utilisations de Djazz pour la collaboration musicale improvisée en ligne

Mettre en scène l'improvisation

A quelle pratique musicale correspond cet usage potentiel de Djazz? Quelle est la place de l'improvisation dans ces musiques? Sous quelle(s) forme(s)?

- Il semble que pour ces producteurs l'usage de Djazz et de l'improvisation au sens de pratique spontanée et à risque ne soit pas véritablement recherchés mais plutôt mis en scène
- Cependant il y a un réel moment d'improvisation dans lequel il n'est pas rare d'impliquer des instruments recombinaires comme des samplers et donc comme Djazz
- Ce moment intervient dans la production de boucles qui sont des moments de création spontanés ayant une valeur importante pour les beatmakers car c'est un moment où naissent de "vraies idées musicales", des idées directrices et structurantes des productions futures
- C'est également un temps de pratique qui entre dans l'expérience accumulée à plus long terme du producteur qui y travaille son "workflow"

Mettre en scène l'improvisation

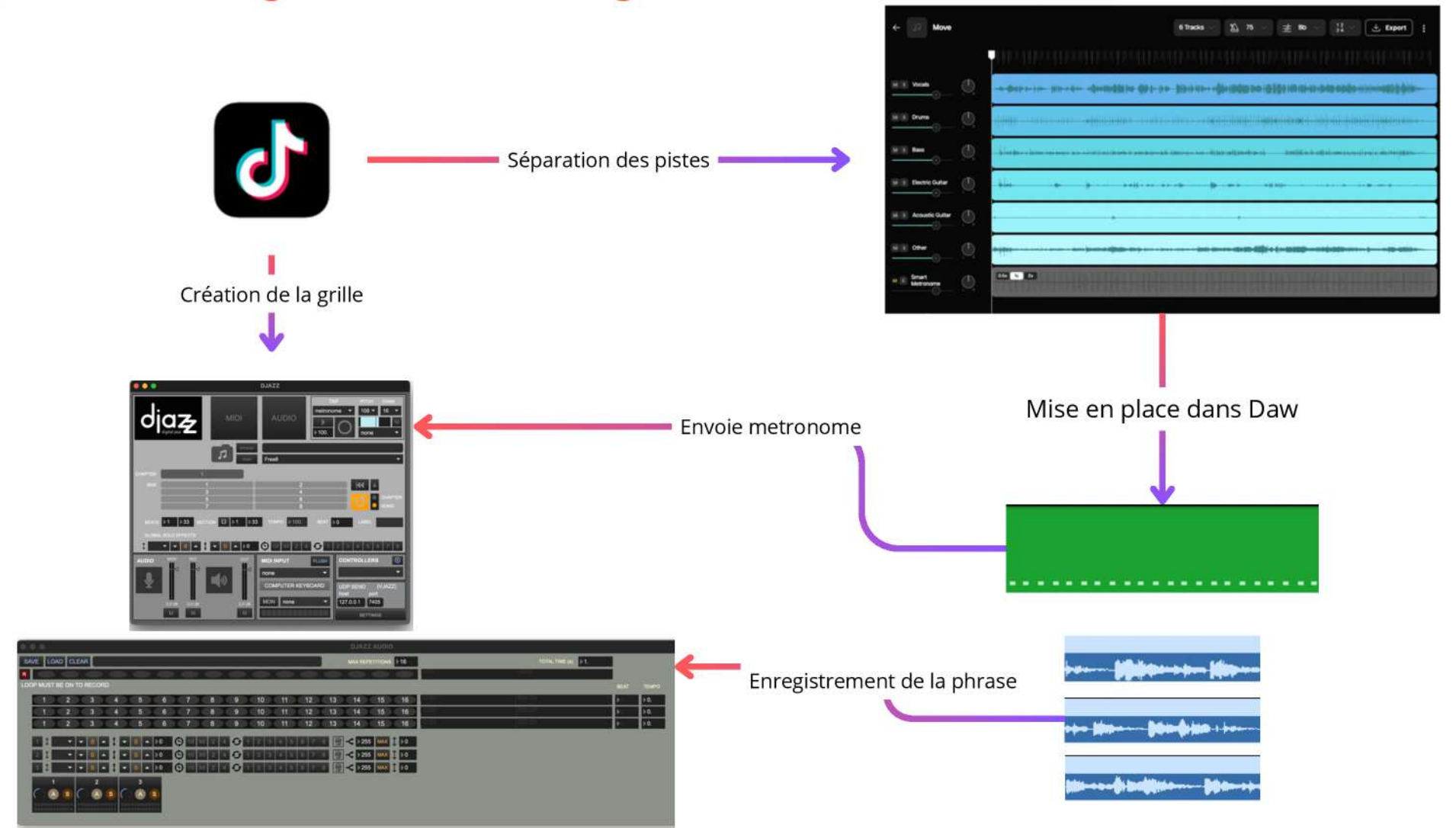
L'improvisation quasi-synchrone sur TikTok comme pratique: entre coulisses révélées de la création et mise en scène de l'improvisation

- L'improvisation quasi a-synchrone est en fait une pratique répandue depuis l'apparition de l'enregistrement, (exemple : re-recording)
- C'est une pratique qui permet de créer à distance en collaboration avec d'autres musiciens dans une temporalité discontinue
- Les musiques médiées par internet impliquant des liens avec le jazz ou le hiphop replacent le moment de l'improvisation à celui de la création et à celui de la performance autour de la phase d'édition qui reste assez peu mise en scène et fait plutôt l'objet de tutoriels
- Cette pratique répond à un double impératif de production qualitative et d'exposition régulière des compétences d'un producteur
- Le statut des TikToks et les fonctionnalités de recombinaisons qu'ils impliquent donnent à ces échantillons audiovisuels la possibilité d'exister à la fois en tant qu'œuvres finies et en tant qu'œuvres en cours de création
- On pourrait parler de plateformisation de l'improvisation ?

Mettre en scène l'improvisation

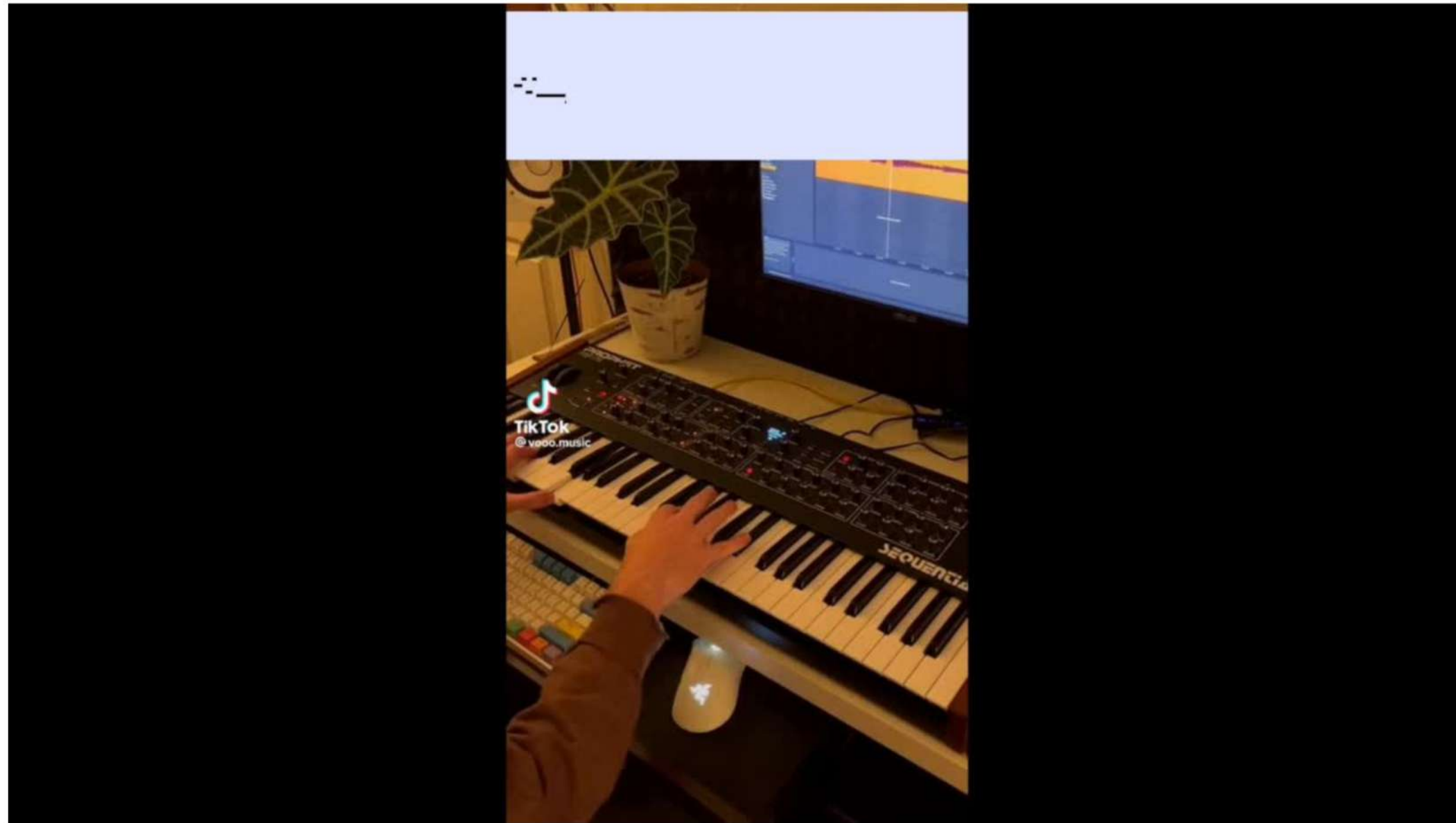
Vers des usages plus créatifs et artistiques de Djazz avec Djazz Audio

- 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

Mettre en scène l'improvisation

Vers des usages plus créatifs et artistiques de Djazz avec Djazz Audio

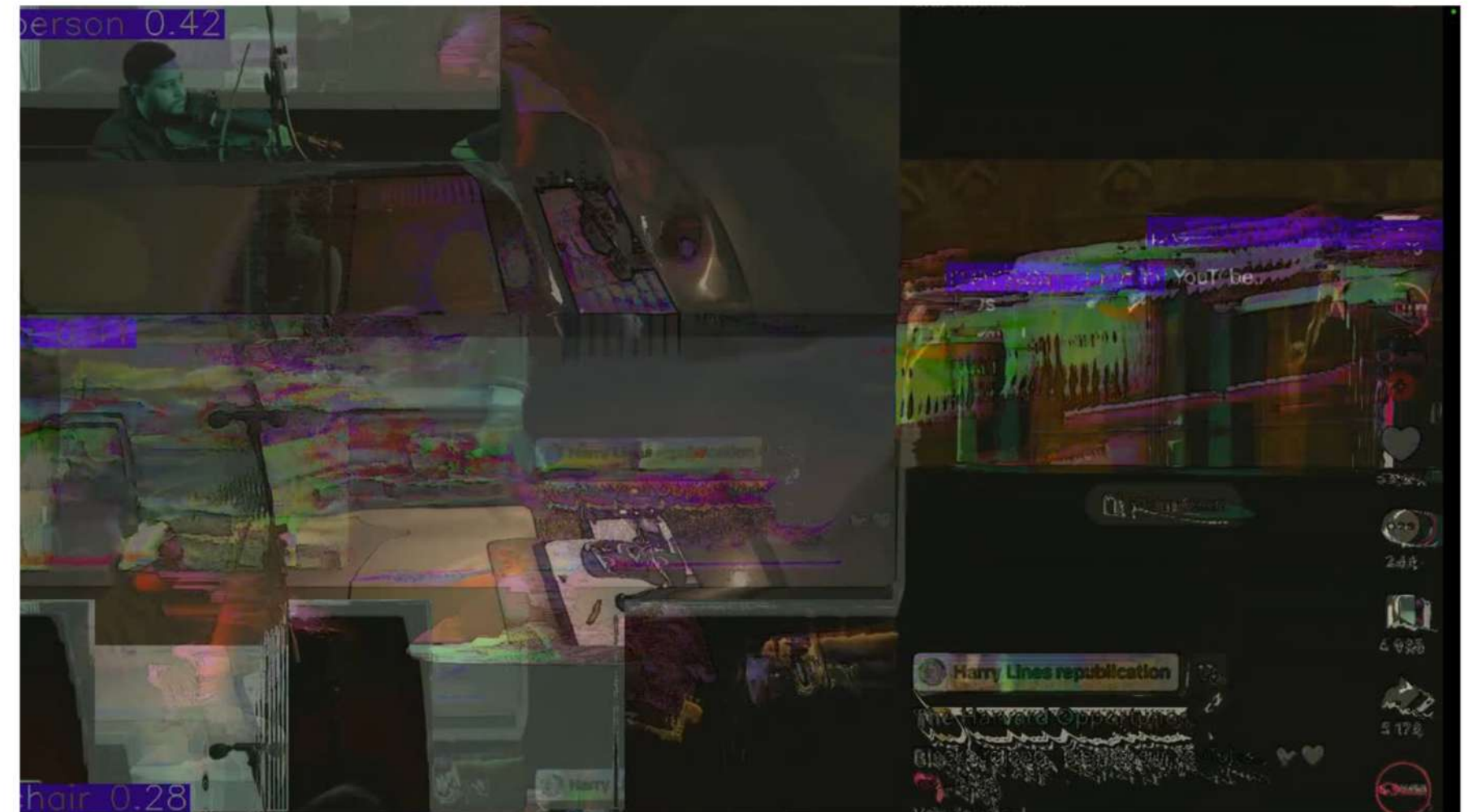

Mettre en scène l'improvisation

Vers des usages plus créatifs et artistiques de Djazz avec Djazz Audio

Live TikTok

- Réinjecter TiKTok recombiné dans TikTok
- Du scroll individuel à une pratique collective
- Donner une visibilité à des créateurs moins visibles
- Créer des jams entre tiktoks via les fonctionnalités de Djazz
- Trouver un moyen d'exploiter la quantité plétorique de contenus musicaux publiés sur la plateforme

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

L'ÉCOLE
DES HAUTES
ÉTUDES EN
SCIENCES
SOCIALES

ircam
Centre
Pompidou

djaz