

Intelligence artificielle et savoirs musicaux relevant de l'oralité

Marc Chemillier, 11 mars 2026

IA et virtuosité

Mise en scène sur TikTok et valeur confrontationnelle

IA Djazz et vitesse transgressive

Virtuosité et savoirs musicaux afro-américains

Mise en scène sur TikTok et valeur confrontationnelle

- cithare malgache et scat virtuose, 22K vues (> autres vidéos $\approx$ 2000 vues)

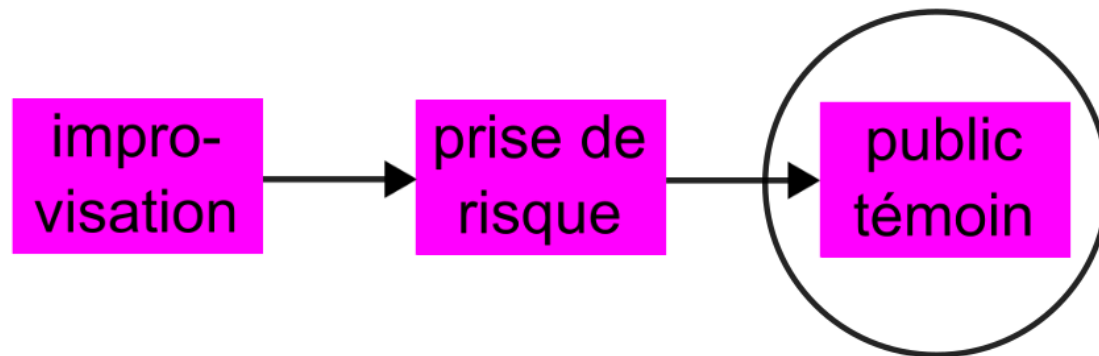
<https://www.tiktok.com/@radofentsu/video/7600447885993397526>

- original scat virtuose, 1M j'aime

<https://www.tiktok.com/@littlelionsoundmi/video/7595198581078756630>

→ articulation vocale ultrarapide = capte l'attention en quelques secondes

+ reprise à l'unisson par la cithare : « **impressionne** » au sens de Gell (cf. séance du 25 février 2026)

Mise en scène sur TikTok et valeur confrontationnelle

- cithare malgache et scat virtuose, 22K vues (> autres vidéos $\approx$ 2000 vues)

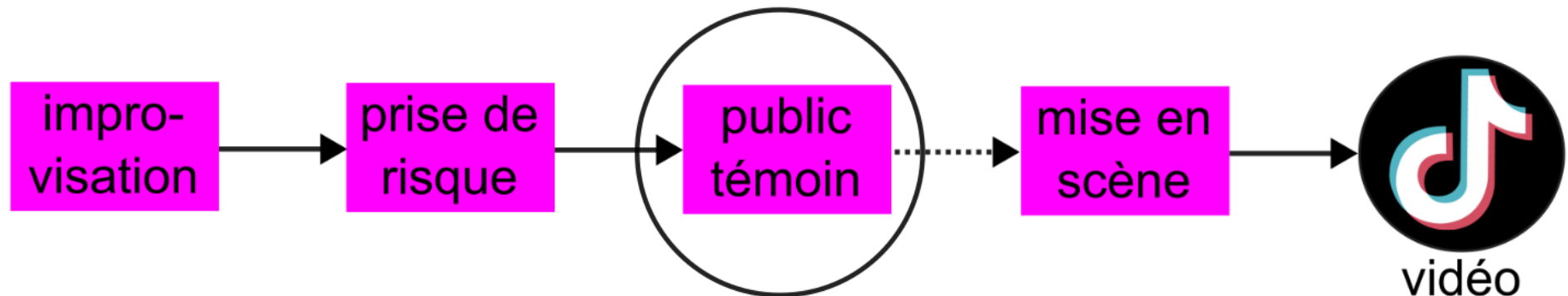
<https://www.tiktok.com/@radofentsu/video/7600447885993397526>

- original scat virtuose, 1M j'aime

<https://www.tiktok.com/@littlelionsoundmi/video/7595198581078756630>

→ articulation vocale ultrarapide = capte l'attention en quelques secondes

+ reprise à l'unisson par la cithare : « **impressionne** » au sens de Gell (cf. séance du 25 février 2026)

→ Marc Chemillier et Yohann Rabearivelo, Valeur de la musique sur TikTok et nouvelles pratiques musicales, *Volume !*, 20 : 1 | 2023, p. 107-121

<http://journals.openedition.org/volume/11635>

Musiciens

Valeur
économique:
faible

rémunération indirecte
(audience)

Valeur
confrontationnelle:
forte

bénéfice (non financier):
confrontation avec pairs

Musique

Valeur
esthétique:
forte

créativité

interaction

IA Djazz et vitesse transgressive

Bernard Lubat, "Cécile ma fille" février 2013 <http://youtu.be/WHQaHkd5koM> (cf. séance 26 novembre 2025) « C'est **l'interdit, le transgressif**. C'est Boulez qui dit "il faut faire avancer de concert les règles et la transgression". Quand ça va très vite, on entend les règles au fond, mais qu'est-ce qu'elles prennent dans la gueule... ! Ce sont des limites qu'on franchit. Question de goût, on n'allait pas à cette vitesse parce que ce n'était pas joli. Ou alors il fallait faire *Ta ta-ga-da ta-ga-da ta-ga-da*. Jean-Sébastien Bach il va vite, mais c'est comme ça. Alors que là on s'accroche aux branches, on saute de la falaise et on se débrouille pour atterrir, c'est fabuleux. Ça parle de ça cette capacité d'aller trop vite. Quand on va vite, on ne pense pas, ça va trop vite. Et en même temps, il faut que l'on produise quelque chose. On n'a pas le temps de penser à ce que l'on produit, donc **c'est une porte qui se laisse ouvrir dans laquelle l'inconscient se faufile**. Improviser c'est donner conscience au soi doutant de soi. C'est ce que j'ai écrit sur la porte, je suis allé le voir tout à l'heure parce que je n'ai toujours pas compris ce que ça veut dire. **Donner conscience au soi doutant de soi**. Il faut réfléchir. Ça ne veut pas dire forcément quelque chose, ni rien non plus. Qu'est-ce qu'il se passe avec **la symbolique qu'on prête au temps qui nous passe dessus comme un camion** ? »

Virtuosité et savoirs musicaux afro-américains

notion d'attitude

« Dans la culture noire, la **virtuosité** est un enjeu majeur de la performance. Mais il importe, par la connaissance ethnomusicologique de cette tradition, de réinscrire le **jeu musical formel** dans un geste culturel – une **attitude** – qui lui confère son sens le plus plein. »

Note sur attitude : « Le concept d'**attitude** est central dans la tradition expressive africaine-américaine. À l'époque de l'esclavage, une attitude correspondait simplement à **la défiance qu'un maître pouvait lire dans le regard de son esclave**. Dans le jazz, les termes comme cool, funky, hot traduisent tous des attitudes qui existent et s'expriment au sein de la communauté noire, bien au-delà de la musique. Le groupe de **gangsta rap** "NWA (Niggers with Attitude)" a réactualisé avec force dans le monde du rap ce concept vernaculaire, dont hérite Cardi B à la fin de la décennie 2010 » (cf. Christian Béthune).

→ Emmanuel PARENT, "I don't dance now, I make money moves" : formalisme et attitude dans "Bodak Yellow" de Cardi B, *Musurgia*, 18, 2021, p. 49-72. (p. 50)

« Aux États-Unis, le mot **attitude** [...] est l'un des termes clés de la culture hip-hop [...] Pour comprendre ce que connote ce vocable, il faut se reporter à l'univers esclavagiste de la plantation. De la part d'un esclave, prendre une attitude (*to have an attitude*) constitue aux yeux des maîtres **une insolence suffisante pour justifier un châtiment corporel**. [...] Est en l'occurrence considéré comme une "attitude" de la part de l'esclave tout comportement par lequel ce dernier semble manifester une volonté d'**apparaître comme sujet**. [...] On comprend [...] les raisons pour lesquelles la culture afro-américaine a fait de la **mise en scène ostentatoire des "attitudes"** un élément décisif de sa symbolique : parade gestuelle et vestimentaire, démesure, vantardise, violence verbale, obscénité, etc., n'ont pas fait leur apparition avec le rap ; ce sont au contraire des éléments moteurs d'une culture séculaire dont le hip-hop n'est que la résurgence. »

→ Christian BÉTHUNE, *Pour une esthétique du rap*, Klincksieck, 2004, 43-44.

→ Emmanuel PARENT, *Lore noir. Contribution à une anthropologie du jazz et de la culture noire américaine depuis et à travers l'œuvre de Ralph W. Ellison*, thèse de doctorat, EHESS, 2009 (publiée sous le titre *Jazz Power. Anthropologie de la condition noire chez Ralph Ellison*, CNRS éditions, 2015).

p. 64 « La grandeur de ces artistes leur vient tout autant de **l'habileté formelle et technique** dont ils font preuve que de la fonction sociale qu'ils accomplissent avec le plus grand sérieux : "Les musiciens de jazz que j'ai connus lorsque j'étais enfant à Oklahoma City m'ont appris quelque chose de la discipline et de la dévotion envers son art exigées de tout artiste. [...] Ce qui les poussait n'était ni l'argent ni la renommée, mais la volonté de parvenir à l'expression la plus éloquente de leurs idées-émotions au travers **la maîtrise technique de leur instrument** (que certains portaient, soit dit en passant, comme un prêtre porte sa croix)." (Ralph Ellison, *Shadow and Act*, 1964, in John Callahan (ed.), *The Collected Essays of Ralph Ellison*, New York, Modern Library, 2003 : 228-229) »

p. 154 « Dans un entretien accordé à Paul Gilroy, Toni Morrison [romancière noire américaine] discute ce problème d'esthétique comparée et dresse une typologie fascinante de l'esthétique noire, par-delà les différences entre les disciplines de l'art : « Les principales caractéristiques que doit compter l'art noir sont les suivantes : il doit être capable de recycler des objets trouvés, montrer qu'il use de choses trouvées, et on doit avoir l'impression qu'il le fait **sans aucun effort**. Tout doit **sembler facile et détendu**. » (Paul Gilroy, « Living Memory: An Interview with Toni Morrison », *Small Acts*, Serpent's Tail., 1993 : 181 mt) »

p. 404 L'humour, ou la mort

« La **socialisation par l'humour**, elle, est véritablement une solution de viabilité pour **survivre aux absurdités de la condition noire et américaine**. L'humour noir a donc cette fonction : déconstruire l'essentialisme racial en mettant sous une lumière crue sa dimension artificielle et arbitraire. » [...]

« Si humour il y a, nous dit Ellison, c'est qu'il y a **des défauts, des imperfections et des impuretés**. Et s'il y a impureté, c'est que nous sommes au contact de l'humain : non pas une abstraction chimiquement pure, mais **l'homme de chair et d'os**, « this downhome stew », imparfait tout simplement. »

p. 420 « Peu importe le genre — littéraire ou musical, intellectuel ou kinesthésique, artistique ou sportif, sacré ou profane — de la performance noire. L'importance est de développer le savoir-faire, de manifester une **excellence**, une **élégance**, de la **virtuosité** : en un mot, le « *skill* ». C'est une façon de retourner à **l'origine du rapport au monde afro-américain** : comment **démontrer son humanité** (à soi-même en premier lieu, à ses pairs ensuite, puis peut-être enfin, mais sans trop y croire, au maître incrédule) **lorsque l'esclavage vous a mis complètement à nu** ? C'est pour cela que le style, la manière de faire, l'élégance compte autant dans la culture expressive noire américaine. »

→ *il y a à la fois*

– *l'excellence technique* (*virtuosité*)

– *la distanciation* (*élégance, humour*)

→ *virtuosité de l'IA ? comment l'ordinateur peut-il avoir de l'humour ?*

= virtuosité et humour réintroduits via l'interaction (« cocréativité »)

Hugues Panassié & Madeleine Gautier, *Dictionnaire du jazz*, Albin Michel, 1971.

p. 310-311 « *technique* » (« virtuosité » absent de ce dictionnaire)

« Ce mot qui, en matière de jazz, se réfère toujours à la technique instrumentale, est souvent employé de façon abusive comme synonyme de « vélocité ». En réalité, un musicien véloce n'est pas nécessairement un parfait technicien, car la technique n'est pas seulement faite de la vitesse d'exécution mais aussi de la qualité de la sonorité, de l'attaque, du vibrato, des inflexions et, d'une façon générale, de tout ce qui a rapport à la façon de jouer d'un instrument ».

p. 166-167 « ***jam session*** » « Il y avait parfois des **tournois homériques** entre deux ou trois trompettes, trombones ou pianistes qui improvisaient à tour de rôle, chacun s'efforçant de swinguer au maximum ; les **acclamations des auditeurs** désignaient le vainqueur » (cf. aussi p. 92 « ***cutting contest*** »)

→ battle **mimée** par Panassié : <http://youtu.be/ZGbSf9US7dg>

→ battle Eminem vs Papa Doc, <http://youtu.be/f8qFwSBVRYQ>
(battle **simulée** extraite du film *8 Mile*, 2002, biopic sur Eminem)

Nekfeu vs Logik Konstantine : <http://youtu.be/lFgRm5YHI8k> (Rap Contenders)

→ **héritage de l'esclavage afro-américain** : **attitude** (frime), **culture de l'emprunt** (sentiment collectif, battles), **ego-trip** (vantardise), **signifying** (moquerie)

→ blues, jazz, gospel (depuis années 1920), bop (années 1940), free jazz (années 1960), funk (années 1970), rap (années 1980)

→ ***du jazz au rap ces concepts changent de sens (= changement d'époque) :***

- transformation de l'**humour** caractéristique du jazz (blasphème religieux?)
- **fétichisation à outrance des valeurs capitalistes** (gangsta rap)

Discussion

1) paradoxe de l'improvisation spontanée / simulée

→ **paradoxe** = on ne peut jamais savoir ce qui relève de la *création spontanée*, et ce qui a été *répété auparavant* (voir séance ultérieure sur Keith Jarrett)

- dans le duo de trompettes mimé par Panassié, il y a une phrase à la fin des deux trompettes manifestement **arrangée** (1'13 sur Youtube)
- dans la battle d'Eminem, il s'agit d'un biopic manifestement **répété** (synopsis d'après Wikipédia) : « Jimmy "B-Rabbit" Smith Jr. (Eminem) participe à une confrontation locale de rap, où il se révèle incapable de parler en public devant un microphone et quitte la compétition humilié et hué par le public. [... *plus tard dans le film*] Il apparaît de plus en plus sûr de lui et lorsqu'un autre combat de rap se présente, il y participe. [...] Il est opposé à Papa Doc. Rabbit anticipe le fait que Doc connaissait tous ses points faibles, ainsi il décide de les dénoncer lui-même. Rabbit reconnaît sans honte ses racines de white trash [...]. Il joue alors la carte de la vie difficile qu'il a eue pour l'opposer à celle de Papa Doc qui pense être un

gangster mais qui a une vie privilégiée. Doc a fait ses études à Cranbrook, une école privée située à Bloomfield Hills, et a vécu toute sa vie dans une famille stable. B-Rabbit fait une référence à Shook Ones Pt. II de Mobb Deep en appelant Papa Doc "halfway crook" et rend la foule hystérique. Doc reste sans voix et laisse tomber son microphone. »

– problème de l'**authenticité des vidéos TikTok** : cas du guitariste **Giacomo Turra**, qui a fait des vidéos excellentes sur les réseaux sociaux propulsant sa notoriété, mais qui s'est avéré incapable de faire une carrière de musique live, cf. article de *Libération*, « Rififi des riffs hi-fi. La chute de Giacomo Turra, virtuose de la "fake guitar" », par Guillaume Gendron, jeudi 22 mai 2025.

2) élimination du contexte de la musique (IA, vidéos TikTok)

→ vidéo de cithare malgache sur TikTok qui fait 22K vues = ***vues globalisantes qui éliminent tout le contexte social de Madagascar***

– cas de la musique de transe à Madagascar (*tromba*) : ce qu'entendent les gens **sur place** (et qui contribue à la transe) est différent de ce que l'on entend si on

regarde une vidéo TikTok décontextualisée et globalisée, mais il n'empêche que le contexte traditionnel de la musique n'est pas imperméable à toute évolution technique (telle que l'IA, TikTok ou d'autres) : cas de l'accordéon, instrument exogène à Madagascar, intégré dans le *tromba* et dont les Malgaches sont devenus parmi les plus grands virtuoses, cas du *tromba* où l'enregistrement remplace les musiciens, cf. Bertrand Hell, Ouvrir le poing. Écoute, parcours initiatique et possession (Maroc, Mayotte), *Cahiers d'ethnomusicologie*, 19, 2006: « Nous sommes installés dans une minuscule pièce chez sa sœur. Un autel dédié aux *tromba* a été dressé, une radiocassette diffuse la musique rituelle et le *fundi* est devenu Ndrankenraza, un noble de la dynastie des Sakalava réputé pour ses pouvoirs magiques. Derrière lui trois initiées battent des mains en cadence » <http://journals.openedition.org/ethnomusicologie/112>

– cas du synthétiseur dans la musique tzigane : instrument exogène intégré dans le contexte traditionnel (mariages), mais les musiciens font aussi des vidéos décontextualisées sur les réseaux sociaux : Amza Tairov, virtuose du synthétiseur sur Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=6RoiOc1-9Wk>, compte TikTok avec 75K abonnés <https://www.tiktok.com/@amzatairov.muzik>

- problème structurel de perte du contexte pour les IA de deep learning : le modèle de deep learning fonctionne avec des réseaux de neurones nécessitant des milliards de paramètres ajustés par des milliards de données (cf. séance du 12 novembre 2025), or si l'on veut rester **dans le contexte d'un répertoire traditionnel, on n'a pas des milliards de données**, donc **effet de nivellement globalisant inévitable**, cf. exemple de l'*Irish jig*, Kanhov, E., A.-K. Kaila, and B. Sturm, Innovation, data colonialism and ethics: critical reflections on the impacts of AI on Irish traditional music, *Journal of New Music Research*, 53(1-2), p. 47-63, 2024, <https://doi.org/10.1080/09298215.2024.2442359> (voir séance ultérieure)
- sur le contexte social: ateliers slams et contrebasse menés par la Compagnie Koshka Luna avec Judith Pavard, écriture, voix, chant et Mauricio Roméro contrebasse en bas d'immeubles à Montreuil et Romainville en 2021 et 2022 : <http://youtu.be/VZe492bahXo>