

Projet DYCI2,

WP4 : Integration, experimentation, validation et retour d'usage SP4.1 Expérimentation, évaluation, dissémination

Rapport de livrable :

L4.1.5 Ecoute et interaction improvisée avec des archives

Livrable	Date	Contributeurs	Rédacteurs	Contenu
L4.1.5 Version 01	Septembre 2018	G. Bloch (Ircam-STMS et U. Strasbourg) J. Nika (Ircam-STMS)	G. Bloch	Rapport Maquette Création artistique

Résumé

Il s'agit de constituer une maquette d'un dispositif permettant de jouer avec des archives. L'idée est que des musiciens peuvent utiliser ces archives comme partenaire, et jouer « avec » les acteurs de ces archives.

Répertoire de développement logiciel collaboratif

Adresse du livrable logiciel

DYCI2_WP4.1_L4.1.5.zip
sur
<https://forge.ircam.fr/p/Dyci2/>

Présentation

Objectifs

Expériences d'utilisations créatives de DYCI2 à partir d'archives

Il s'agit de prévoir une sorte de maquette d'un dispositif permettant de jouer avec des archives. L'idée est que des musiciens peuvent utiliser ces archives comme partenaire, et jouer « avec » les acteurs de ces archives.

Nous disons « acteurs », car, si dans le contexte de Montreux, ce sont des musiciens, on peut en théorie utiliser n'importe quelle archive audiovisuelle.

Les expériences faites utilisaient un scénario d'improvisation prédéfini : il va de soi que le développement actuel de DYCI2 permet d'utiliser des scénarios dynamiques, mais le problème d'un scénario fixe et différent du scénario existant était déjà complexe sur le plan artistique.

Vidéo

Évidemment, l'intérêt de jouer avec des archives est décuplé s'il y a des images. On a l'impression de jouer puis ou oins avec les musiciens virtuels, ou avec les images virtuelles. On a donc utilisé un lecteur vidéo, qui monte les images correspondant aux sons ; étant donné que la vitesse de lecture peut être différente de la vitesse de lecture du fichier d'origine pour s'adapter au tempo, les images doivent faire de même. Sur le plan conceptuel tout est géré par DYCI2 : la position du fichier et la vitesse de lecture. Il faut donc avoir une table de correspondance entre les images et la bande son.

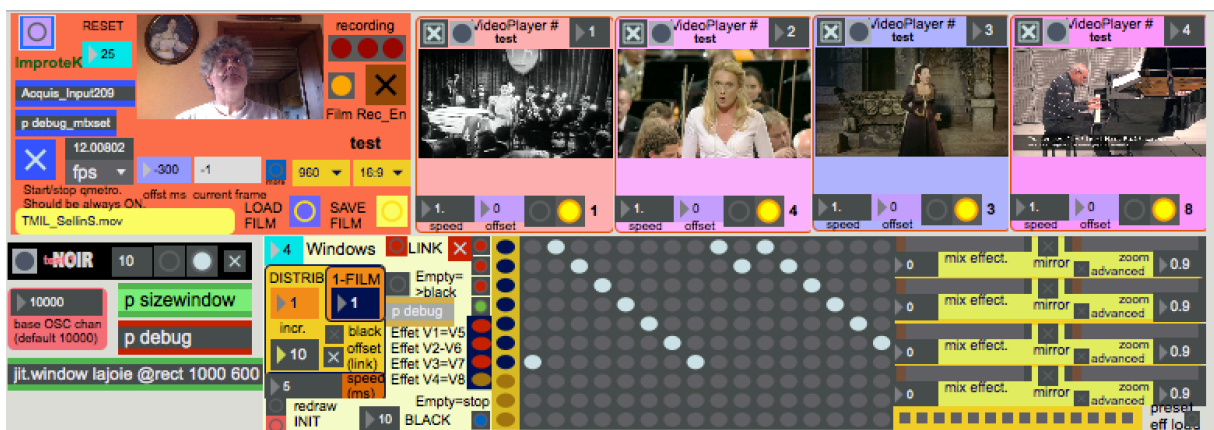
D'autre part, DYCI2 permet de jouer avec plusieurs pistes son simultanées. Cela peut être intéressant de pouvoir voir :

- soit toutes les images correspondant à ces pistes sonores
- soit une partie de ces images
- soit même des images correspondant à une piste pour le moment muette (mais qui doit quand même se dérouler pour envoyer des signaux de synchronisation, ce qui signifie que c'est juste le niveau sonore qui est à 0
- soit enfin tout-à-fait d'autres images, sans rapport avec le programme sonore (piste dite « triche »).

Réalisation

Système de VJing à partir d'archives vidéo

Un système de gestion vidéo a été réalisé. Voici son aspect :

Il permet de gérer jusqu'à 4 canaux simultanés, et de les distribuer sur un écran qui peut être divisé par deux ou par 4. La matrice noire permet de distribuer les entrées sur les sorties. Le software permet aussi l'acquisition en temps réel pour rajouter dans la base de données, mais cela n'a pas été utilisé dans ce cadre.

Il y a en fait 10 entrées possibles :

- 1- les 4 pistes
- 2- les 4 pistes modifiées grâce à un programme de dessin en noir et blanc, qui peut être mélangé à l'original, changé d'échelle ou en miroir
- 3- une piste noire qu'on peut introduire dans les écrans
- 4- une piste d'arrêt sur image (qui conserve la dernière image présente..)

Il y a évidemment 1, 4 ou 16 divisions de l'écran principal.

Enfin, il y a une gestion temporelle qui fait que les pistes qui s'arrêtent ne sont plus prises en compte.

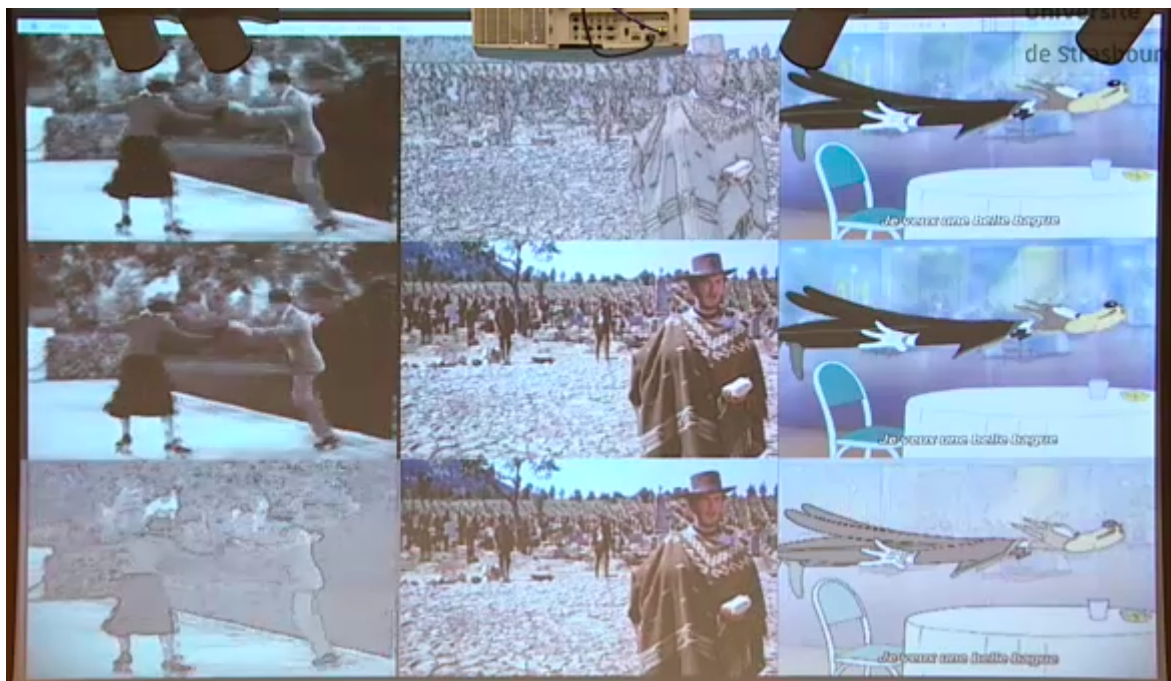
Voici quelques exemples :

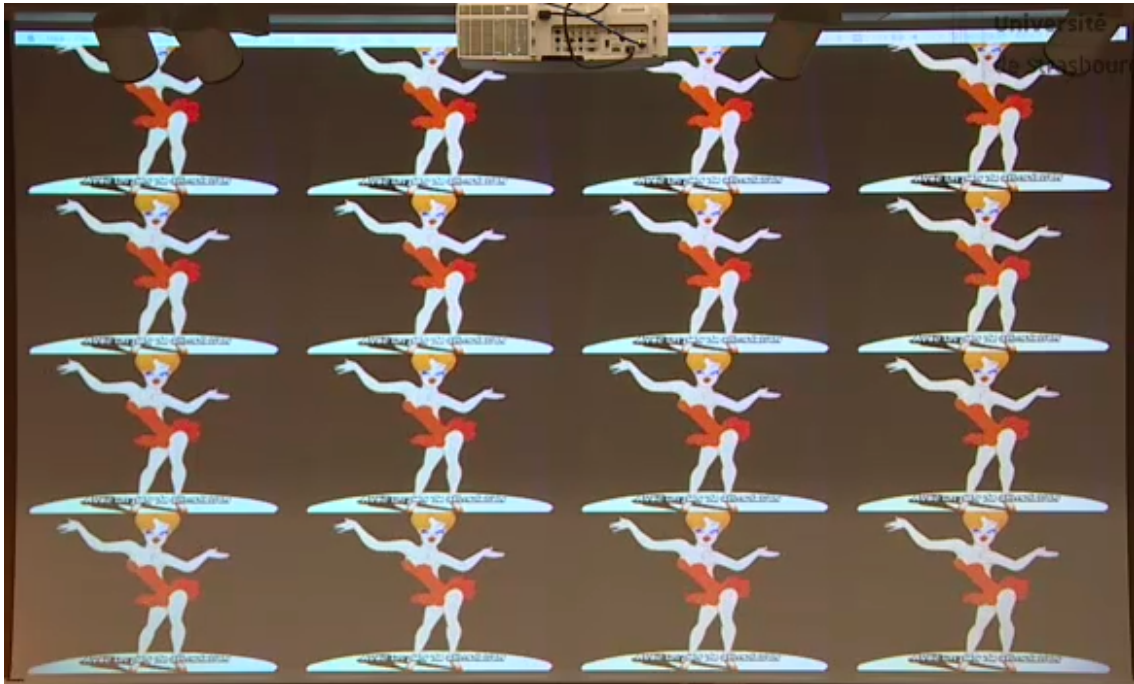
UN Keith Jarrett

QUATRE, soit 2 Keith Jarrett + 2 Mahler

NEUF, soit 3 Astaire-Rogers, 3 Sergio Leone, 3 Tex Avery

SEIZE Tex Avery.

Colloque Abraham Moles

Une occasion a été donnée avec le colloque Abraham Moles, où Hervé Sellin et Georges Bloch ont fait une intervention sur le Kitsch, avec la participation de Gérard Assayag à la commande vidéo. Moles a été un des premiers à utiliser le mot kitsch en français dans son ouvrage de *Psychologie du Kitsch*, paru en 1971 aux éditions MAME. Une des caractéristiques du Kitsch remarquée par Moles était l'entassement, et Bloch et Sellin ont décidé de ne pas prendre un corpus ouvertement ridicule (et donc d'un type de kitsch trop évident), mais de créer un kitsch par entassement, d'où le titre : *La Meute*.

Le final sur la mélodie du bonheur peut, il est vrai, prêter à sourire... d'autant que dans le document du concert, tous les sons étaient enregistrés à partir du système de sonorisation, et que le cri final poussé par les interprètes et quelques spectateurs complices est devenu silencieux !

Corpus utilisé

Documentaires de concerts :

Keith Jarrett (*Round Midnight*)

John Coltrane *My Favorite Things* (2 versions)

Mahler: *4me Symphonie*, « *Das himmlische Leben* », dirigée par Abbado avec l'orchestre du festival de Lucerne, mezzo soprano, Magdalena Kožená, 2009

Mozart : *Don Giovanni*, Nikolaus Harnoncourt, opéra de Zurich, scène du commandeur, Gilgry, Polgar, Salminen, m.e.sc. Flimm, 2008

Mozart : *Don Giovanni*, Wilhelm Furtwängler, Festival de Salzbourg, « *Mi Tradi* », Della Casa, m.e.sc. Herbert Graf, 1954.

Charlotte Zwerin: *Straight no Chaser*, (Thelonius Monk jouant *Round Midnight*), 1989

Amos Gitai : *Brand New Day* (avec Eurythmics jouant *Sweet Dreams*), 1988

Des films et dessins animés

Sergio Leone: *Le Bon, la brute, le truand*, musique de Morricone, scène finale (1966)

Tex Avery : *Red hot Riding Hood* (1943)

Sandrich : *Shall we Dance*, musique de Gershwin, avec Astaire-Rogers (1937).

Enfin, juste à la fin, un extrait de *The Sound of Music* : « *My Favorite things* », avec Julie Andrews.

Plan final

Nous avons prévu une grille d'improvisation qui jouait :

- Sur de la musique écrite (en introduction) et deux grilles de transition (sans machine)
- Sur deux grilles connues (*Round Midnight* et *My Favorite things*).

Certes, nous « trichons », puisque nous utilisons des grilles qui existent

<i>Round Midnight</i>	(grille A)	24 mesures (ABA')	ré mineur
P1- Grille I-1o CompoGB	(Compo GB)	<i>sempre pianissimo !</i>	tempo libre
P2- Grille I-1	START MI. piano <i>ShallWeDance - BonBruteTruand - Tex Avery</i>	<i>crescendo</i> rapide à partir de B	entrée progressive après le pont
P3- Grille I-1	LA MEUTE !	HS se bat contre la MEUTE...	...puis abandonne TM
P4- Grille I-1	Emergence de Monk	<i>dim.</i> brutal	(TM+KJ)
P4bis- Grille I-1	K_Jarrett+T_Monk + ev. Hervé		
Compo Sellin	(Grilles B et B')	12 mesures	(modul)
P5- Grille II-1	STOP MI		Début <i>mib</i> mineur
P6- Grille II-2	début	passage ternaire	Fin <i>mi</i> mineur
<i>My Favorite Things</i>	(Grille C) $\hbar \square = \_$	72 mesures (=24 d'origine)	<i>mi</i> mineur
P7- Grille III-1	START MI : plein pot! Hendrix/Eurythmics/ <i>Don Giovanni/Mahler</i>	MEUTE !!!	
P8- Grille III-2	Délire		Meute
P9- Grille III-3	Délire		Meute + Coltrane
P10- Grille III-1	<i>La Mélodie du bonheur</i>		Cris d'orfraie à l'arrivée de von Trapp !

<http://www.canalc2.tv/video/14700>

Conclusion

En conclusion, une expérience d'utilisation d'archives a été réalisée (en l'occurrence, avec des archives plus diverses que celles de Montreux).

Il a été prouvé que l'on pouvait jouer avec ces archives, de façon évidente lorsqu'elles avaient un rapport avec la grille d'improvisation, de façon assez formidable lorsque on pouvait avoir un rapport de tempo simple entre l'original et l'improvisation.

Le fait d'avoir un morceau binaire et ternaire était particulièrement intéressant, d'autant qu'on pouvait trouver un tempo commun (une mesure du morceau ternaire égale à un temps, ou deux, du morceau binaire).

Il semble qu'on devrait pouvoir automatiser le type de correspondance amené à fonctionner, et ainsi pouvoir faire une recherche rapide dans une base de données d'archives, en fonction d'un tempo donné avec un peu d'avance.