

Musique et oralité

- L'improvisation -

2023-2024

Moreno Andreatta

IRMA & ITI CREA, Université de Strasbourg

Equipe Représentations Musicales

IRCAM / CNRS UMR 9912 / Sorbonne Université

Quelques sujets abordés dans ce cours

- **Le rapport entre oralité et improvisation**
- **Modèles mathématiques, computationnels et cognitifs de l'oralité et de l'improvisation**
- **Aspects philosophiques : quelle ontologie pour l'improvisation ?**
- **L'improvisation entre musique savante, musique populaire et *popular musique***

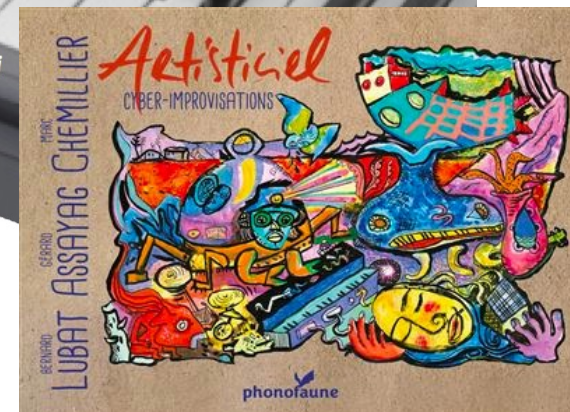
- **Focus sur le *Köln Concert* de Keith Jarrett et autres « concerts solo »**

➔ <http://repmus.ircam.fr/moreno/improvisation>

L'improvisation assistée par ordinateur

www.ircam.fr

**OMAX et ses variants
(Somax, DYCI2, REACH)**

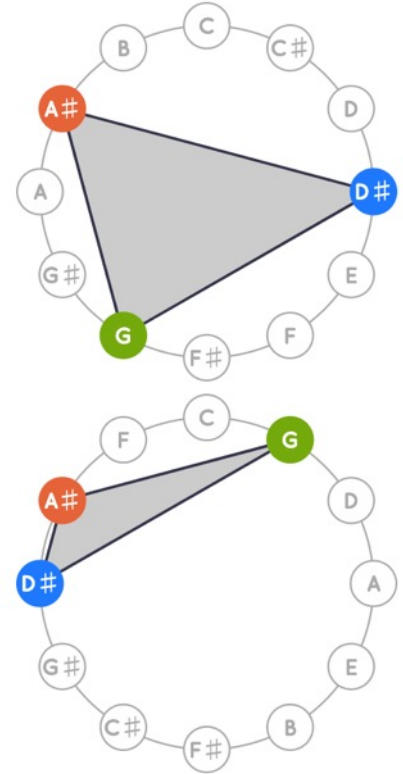
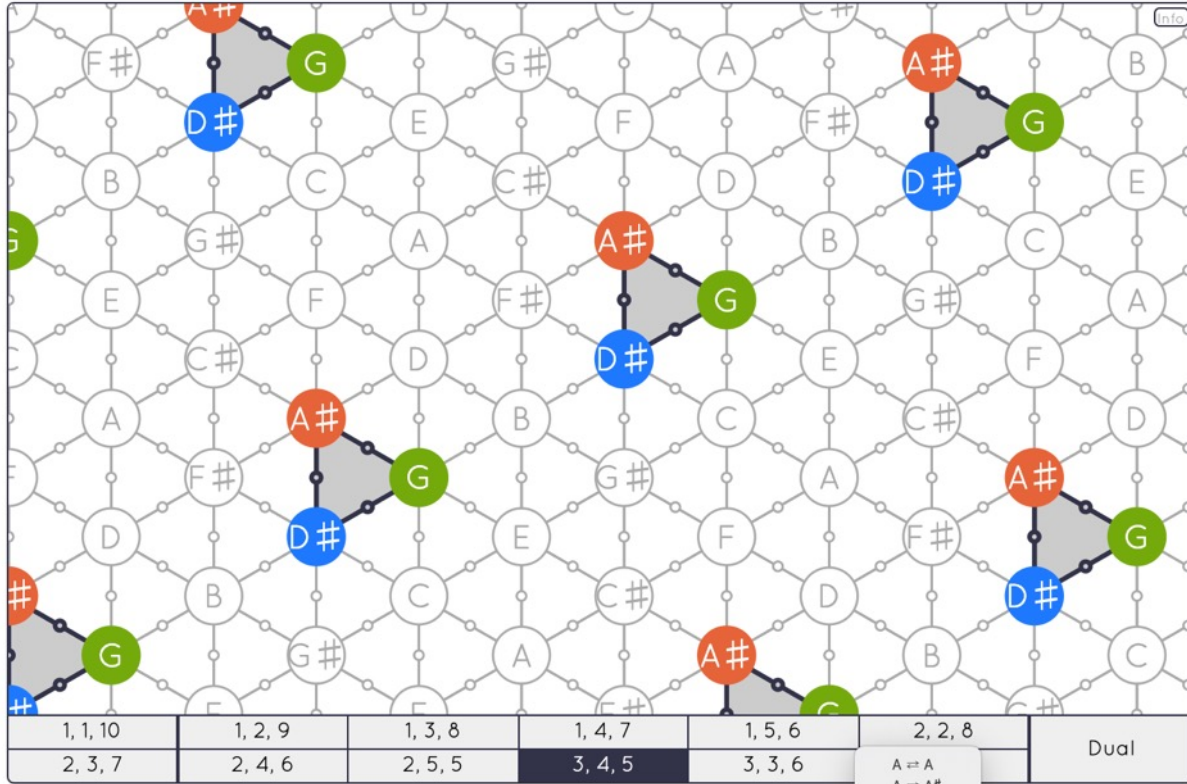

1. Impro Chick Corea (orig.)
2. Imitation 1
3. Imitation 2

➔ <http://repmus.ircam.fr/moreno/improvisation> [extraits sonores]

Une impro et ses « harmonies négatives »

THE TONNETZ ONE KEY - MANY REPRESENTATIONS

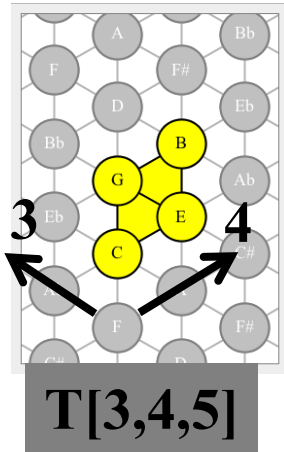
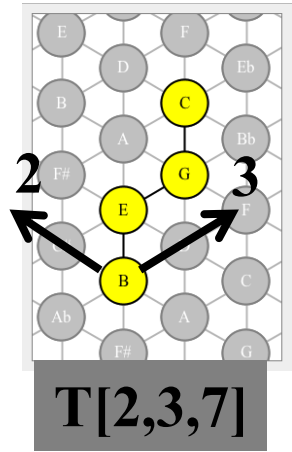

1. Rosetta (orig.)
2. Rosetta (Harmonie Négative)

- A = A
- A = A#
- A = B
- A = C
- A = C#
- A = D
- A = D#
- A = E
- A = F
- A = F#
- A = G
- A = G#

➔ <http://repmus.ircam.fr/moreno/improvisation> [extraits sonores]

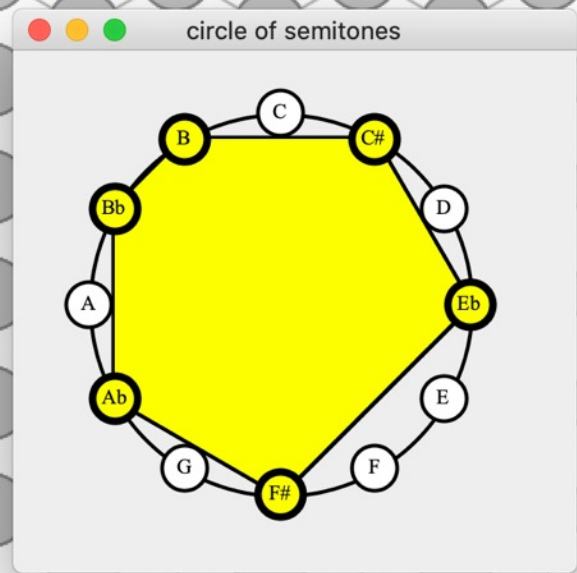
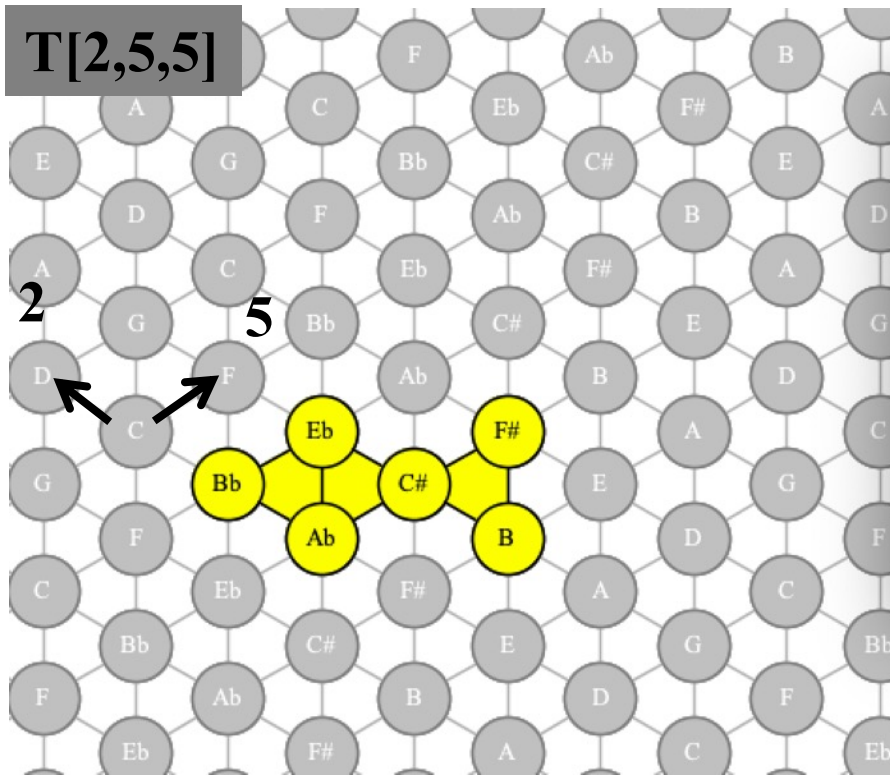
Application au jazz : « Giant Steps » (John Coltrane)

1. Giant Steps (orig.)
2. Harmonisation “quartale” (par plongement de la trajectoire dans un autre espace)

➔ <http://repmus.ircam.fr/moreno/improvisation> [extraits sonores]

En guise d'introduction...

Un World Music Blind Test

- *Radif* (Arr. d'A. Farhaan) : chant poétique pour voix féminine, avec accompagnement du ney, du târ et du tombak (musique persane, Iran)

ney/nay

târ

tombak

En guise d'introduction...

Un World Music Blind Test

- *Wely Mahlaha* (Haitham Al Hamwi) : pièce instrumentale pour oud solo (Syrie)

oud

En guise d'introduction...

Un World Music Blind Test

- Percussions africaines : morceau instrumental pour djembé et tambours ngoma

djembé

ngoma

En guise d'introduction...

Un World Music Blind Test

- *Jenkka* : danse folklorique finlandaise
accompagnée au kantele

Kantele (cithare en bois à 5-35 cordes avec caisse triangulaire à forme d'aile)

En guise d'introduction...

Un World Music Blind Test

- *Psiloritis* : thème populaire de Crète dans le style rebetiko et accompagné par le bouzouki, des cordes et un accordéon

bouzouki

oud

En guise d'introduction...

Un World Music Blind Test

- **Musique traditionnelle du Zimbabwe**
avec kalimba et bâton de pluie

Bâton de pluie

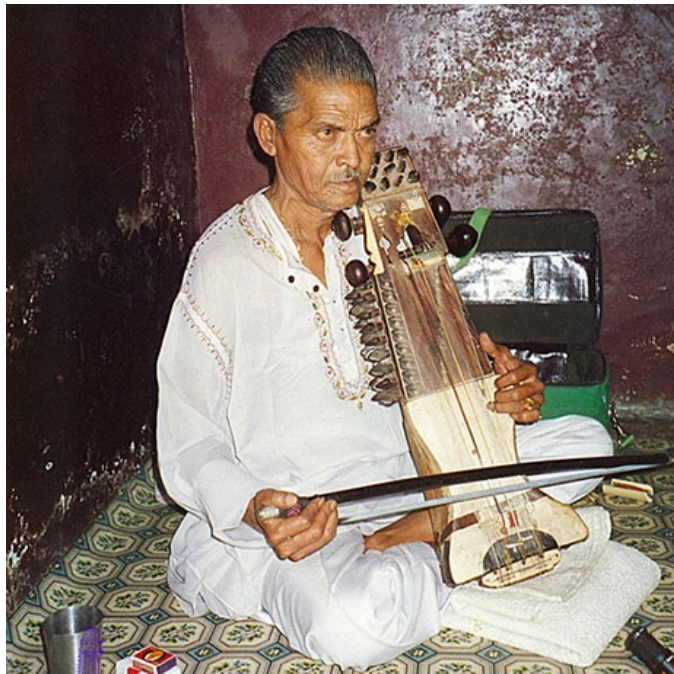
Sanza ou Kalimba (likembe, budongo, mbira)

En guise d'introduction...

Un World Music Blind Test

- *Marathi* : musique hindoustani (Inde du nord)
- *Thillana* : musique carnatique (Inde du sud)

Sarangi

Vina

En guise d'introduction...

Un World Music Blind Test

- *Xöömij* : chant diphonique mongol de style chamanique avec voix d'hommes

En guise d'introduction...

Un World Music Blind Test

- *La Bamba* : chanson populaire mexicaine
interprétée par les mariachis

Mariachis (trompette, violon, vihuela et guitarrón)

En guise d'introduction...

Un World Music Blind Test

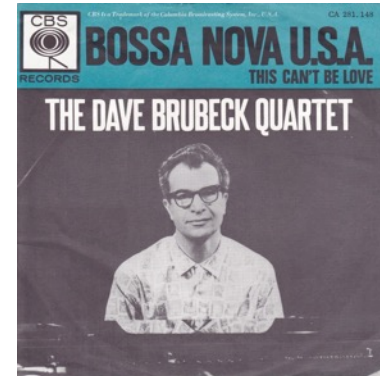
- *Rumba Maria* (chanson traditionnelle cubaine pour voix d'homme basée sur le genre rumba)

En guise d'introduction...

Un World Music Blind Test

- Dave Brubeck Quartet : *Bossa Nova*

Shiko

●				●	●				●	●		
---	--	--	--	---	---	--	--	--	---	---	--	--

Son

●			●			●			●	●		
---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	---	--	--

Soukous

●			●			●				●	●	
---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	---	---	--

Rumba

●			●				●			●		●
---	--	--	---	--	--	--	---	--	--	---	--	---

Bossa

●			●			●			●			●
---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---

Gahu

●			●				●					●
---	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	---

