

phonofaune

BERNARD
GÉRARD
LUBAT ASSAYAG
MARC
CHEMILLIER

Artisticiel

CYBER-IMPROVISATIONS

phonofaune

Artisticiel

L'intelligence artificielle musicienne et les hommes :
Cyber-improvisations musicales, expériences
et recherches pionnières et actuelles, performances en live et en studio
Un livre disque disponible en librairies et magasins culturels le **28 mai 2021**.

Bernard Lubat est amusicien, patati-pataphysicien, malpoly-instrumentiste, bruitaliste, désarangeur. Doté d'une formidable énergie créatrice, improvisateur-né, provocateur et amoureux des mots, Bernard Lubat occupe une place singulière et essentielle dans le jazz hexagonal : il lui a donné le sens des racines, du verbe et de la fête. « L'amusicien » sorte de « synthèse vivante de Lacan et Coluche », est un poly-instrumentiste (batterie, vibraphone, piano, synthétiseur, accordéon...), un chanteur de jazz, un activiste de la musique depuis son fief d'Uzeste.

Lubat par Lubat : « Et patati et pataphysique. J'ai jamais pu choisir entre le sérieux et le pas sérieux. Si je devais me définir ? En fait je ne me définirais surtout pas : pas d'étiquette, pas d'identité révélée, que du devenir, de l'inconnu, de la transformation du souci en souci de la transformation. »

Gérard Assayag est directeur de recherche à l'Ircam, où il a fondé les travaux sur la cocreativité humains-machines et conçu avec son équipe des logiciels de création musicale (e.g. OpenMusic, OMax) connus et utilisés dans de nombreux pays, acteur de l'organisation et la dissémination de la recherche française en informatique musicale, ouvrier-musicien avec Bernard Lubat et Marc Chemillier.

Marc Chemillier est mathématicien (normalien), musicien de jazz, chercheur en informatique musicale, anthropologue de la musique, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), concepteur de logiciel de création musicale (Djazz), ouvrier-musicien avec Bernard Lubat et Gérard Assayag.

Retrouvez les biographies complètes de Bernard Lubat, Gérard Assayag, Marc Chemillier dans le livre au chapitre « les hommes et les IA », page 74.

Dans la collection des Dialogiques d'Uzeste, Bernard Lubat mène ici une expérience jazz « Robot pour être vrai » :

improvisations cyber-humaines avec l'ordinateur alias Djazz, OMax, et SoMax, trois logiciels créés et accompagnés par les musiciens-chercheurs-œuvriers Gérard Assayag et Marc Chemillier.

Après Lubat/Luc, Lubat/Sclavis, Lubat/Portal, la dialogique devient cyber-humaine. De ces expérimentations d'indiscipline collective en live et en studio, surgit l'impensable, l'impensé : un jazz naturel-artificiel. Surviennent alors réflexions, discussions sur l'intelligence artificielle appliquée à la musique, les enjeux philosophiques, sociaux et créatifs de ces nouveaux jeux de musicalité.

« La machine par sa curieuse combinaison de bêtise laborieuse et d'inspiration fulgurante, semble « libérer » de certaines habitudes ou automatismes », témoigne Bernard Lubat. Marc Chemillier observe les traces que nous livrons à la machine, enjeu de société. Gérard Assayag contemple et commente les mécanismes de cocreativité. George Lewis, pionnier américain, revient sur ses premiers pas en la matière et regarde l'avenir. Les enregistrements et les textes de ce livre disque embarquent au cœur d'un chaos d'écriture entre l'homme et les technologies, invention d'un langage diffracté et d'une diversité agissante. L'I.A., enjeu majeur pour l'humanité, est le sujet de ce livre disque, dans son application originale cocreative à la musique. Un objet hybride pour écouter et se passionner pour une nouvelle histoire de la musique et des sciences au ^{xxi} siècle : un jazz naturel-artificiel, une indiscipline collective.

Le grand jeu-question de l'expérience menée par les ouvriers de ce livre disque est celui de la cocreativité : un partage entre le monde des humains et celui des machines digitales, qui ont à apprendre chacun des autres.

Le disque regroupe trois performances de cyber-improvisations jazz enregistrées à New York, Philadelphie et Uzeste, et six expériences in-vitro en studio.

Bernard Lubat : piano, voix
Gérard Assayag : ordinateur (OMax, SoMax)
Marc Chemillier : ordinateur (Djazz)
Textes de **Bernard Lubat**,
Gérard Assayag, **Marc Chemillier**,
George Lewis.

Le disque

1. **New York** 8'48
2. **Minuscule** 0'50
3. **Improvisation I sur Lubat - En tendre long temps** 2'46
4. **Miniature** 0'54
5. **Philly** 10'34
6. **Improvisation II sur Lubat - S'ôter l'obstacle** 2'05
7. **Mignardise** 0'42
8. **Improvisation III sur Lubat**
8. **Sonne le verglas** 2'24
9. **Uzeste suite et fin : piano démultiplié jazz augmenté** 3'14

Le livre

Le livre rassemble réflexions, entretiens, guides d'écoute et notice des pièces musicales. Le livre de 168 pages comporte sa version française et sa version anglaise, et un cahier de photos des performances live et des expériences pionnières dans les années 1980. PS lubesque : « La Musique ? Depuis toujours je la cherche... Fuyant joyeusement ceux qui disent l'avoir trouvée... J'improvise donc je bifurque. Où vais-je ? Je n'en sais rien. Ci-joint quelques traces de chemin », Bernard Lubat.

Livre relié cartonné, 21x14cm
168 pages
Édition bilingue français/anglais
CD : 9 pistes, 33 minutes
Audio également disponible sur les plateformes digitales
ISBN : 978-2-490959-00-6
PRIX : 24,50 euros

Artisticiel

Un livre disque
édité par Phonofaune
coproduit par Djazz-Uzeste musical

Phonofaune édite des livres disques : des objets hybrides à la mesure de l'imagination associée des musiciens, auteurs et dessinateurs. Éditions sœurs du Label dans la forêt (livres disques jeunesse) de la maison Longue Distance éditions.

Éditrice :
Delphine Lagache
delphine.lagache@me.com
06 10 24 30 50
Longue Distance éditions
Maison des Écritures - Villa fort Louis
46 avenue Fort Louis
17000 La Rochelle

Contact relations médias :
Juliette Cadaÿs
juliettecadays@jwords.fr
06 16 40 10 98

MFA
MUSIQUE
FRANÇAISE
D'AUJOURD'HUI

Ce disque a été réalisé avec la participation du ministère de la Culture et de la Communication, de la SACEM, de Radio France et de la SACD

djazz
digital jazz

WWW.CIE-LUBAT.ORG
LABELUZ
33730 UZESTE

phonofaune