

Créations en réseau – 1 – Musique

Mercredi 25 octobre 2017 – Salle G05 – Site Tréfilerie – Université Jean Monnet – Saint-Etienne

9h30 : Internet et la musique : thèmes de réflexion

Laurent Pottier

Les relations de la Musique et d'Internet ont souvent été associées aux seules questions des droits d'auteurs et des téléchargements illégaux. Pourtant, les musiciens ont réussi à y trouver de nouveaux publics, mais aussi de nouveaux moyens d'expression. Nous nous demanderons comment il est possible d'intégrer aux outils fonctionnant sur le WEB la notion d'interactivité, à travers le survol de quelques œuvres et dispositifs emblématiques.

Biographie

Laurent Pottier est professeur en musicologie. Il enseigne à l'université de Saint-Etienne où il a créé en 2011 le Master PRO RIM (Réalisateur en Informatique Musicale). Il a enseigné à l'IRCAM (1992 à 1996) puis a dirigé le secteur recherche au GMEM à Marseille (1997 à 2005). Comme RIM, il a travaillé avec J.-B. Barrière, T. De Mey, A. Liberovici, C. Maïda, A. Markeas, F. Martin, T. Murail, J.-C. Risset, F. Romitelli, K.T. Toeplitz...

10h15 : Système de recommandation équitable d'œuvres numériques

Pierre-René Lhérisson

Les systèmes de recommandations classiques cherchent à proposer des résultats basés sur des similitudes de profils ou de données. L'application « en masse » de ces recommandations dans le champ culturel (musique et vidéo en streaming, librairies numériques, etc.) renforce les « grands noms » et la production culturelle industrielle nécessairement normative. Ainsi, ces recommandations ne tendent pas à étendre et à faire vivre les connaissances culturelles du public, ni à faire évoluer la consommation culturelle vers des talents et des productions de types nouveaux.

Nous allons présenter les méthodes que nous avons développées pour contrer cet effet de masse et apporter de la nouveauté dans les recommandations.

Biographie

Pierre-René Lhérisson est un doctorant en informatique en 3e année. Il fait une thèse CIFRE, et travaille comme doctorant-chercheur pour 1D Lab. 1D Lab est une société coopérative d'intérêt collective qui s'est fixé comme objectif de renforcer, au travers de services et de ressources numériques, la diffusion et la rémunération des créations indépendantes.

11h – PAUSE

11h15 : *Flux æterna, une composition musicale pour Internet*

Vincent-Raphaël Carinola

L'exploration du réseau comme moyen de diffusion et d'interaction musicales a donné lieu à des nombreuses expériences depuis son origine. Sandrine Baranski en donne une typologie dans « La musique en réseau » (2010), distinguant plusieurs formes de représentations de l'espace dans les dispositifs musicaux en réseau : espaces distribués, réticulaires, virtuels ou mixtes. *Flux æterna* (œuvre acousmatique en ligne depuis juillet 2014 : <https://www.vrcarinola.com/flux-aeterna>) questionne la façon dont ces nouvelles conceptions de l'espace modifient profondément la pensée compositionnelle. Comment envisager une forme qui n'est déterminée ni par la durée ni par une représentation visuelle ? Comment concilier la fixité nécessaire à l'identification d'une œuvre et l'ouverture ou l'interactivité propres au Net Art ? Quel est le rôle du support ? Peut-on encore parler de phono-fixation ? Quelle relation établir avec un auditeur interagissant avec l'œuvre ? *Flux æterna, work in progress* par définition, offre une tentative de réponse à ces différentes questions.

Biographie

Compositeur, il écrit des œuvres pour des formations instrumentales très diverses, avec ou sans dispositif électroacoustique, des œuvres acousmatiques, pour la scène, des installations, etc. Présentées dans des nombreux festivals, elles ont bénéficié de commandes de différents organismes. Il est actuellement professeur à l'École Supérieure de Musique Bourgogne-Franche-Comté et participe aux activités de recherche du CIEREC, Université de Saint-Etienne.

12h : *Interloper* ou le « publicien » improvisateur.

Thomas Cipierre

Interloper est un projet de 2014 réalisé en Master Pro Réalisateur en Informatique Musicale (Université Jean Monnet – Saint-Étienne) ayant reçu un prix d'excellence de la Fondation Université Jean Monnet la même année. Il place le public comme acteur de la réalisation musicale temps-réel, inversant ainsi les rôles d'artiste et de spectateur. Les protocoles de communication réseau (OSC) et les outils open-source employés (Pure Data, Faust) permettent une prise en main immédiate – le public flashant simplement un QR code pour accéder à une interface utilisateur web, sans aucune installation préalable de logiciel. La découverte des contrôles parsemés sur plusieurs smartphones et potentiellement interconnectés avec d'autres « publiciens » donne alors place à une improvisation entre jeu empirique, ludique et rapprochement physique.

Biographie

Thomas Ciperre est actuellement en contrat doctoral de musicologie au CIEREC-EA3068 (Université Jean Monnet – Saint-Étienne), sous la direction de Laurent Pottier, où il cherche à rendre accessible des outils numériques de la création musicale contemporaine temps-réel par le web. Après avoir effectué des études scientifiques, puis musicologiques, entrecoupées d'un parcours professionnel de musicien/comédien intermittent du spectacle, il souhaite aujourd'hui contribuer à l'émergence des apprentissages autonomes et à l'usage des logiciels et systèmes d'exploitation libres en arts numériques.