

Improtech @ Uzeste !

improtech.ircam.fr/ikuzeste

Uzeste !

Improtech est à la fois un festival musical et un workshop interdisciplinaire qui réunit acteurs et actrices de la recherche et de la création du monde entier autour de la question de **l'improvisation musicale** en interaction avec les intelligences digitales, dans une démarche assumée de **co-créativité humains - machines**.

Cet événement hors pair, co-organisé par l'IRCAM et des partenaires français et internationaux (universités, instituts publics et privés, musées) s'est déjà tenu avec un succès jamais démenti à New-York (2012), Philadelphie (2017) et Athènes (2019). Il était préfiguré en 2004 par un événement marathon à Paris où des improvisateurs jouant avec des partenaires digitaux s'étaient succédés pendant 12 heures sur la scène de l'Espace de projection de l'IRCAM. Bernard Lubat avait participé à cette aventure et il a tenu un rôle essentiel par la suite dans la perpétuation de ce projet. Des éditions ont été imaginées en 2021 à Tokyo dans le cadre de la Saison de la France au Japon et en 2022 à Marseille, mais elles ont dû être reportées.

Nous souhaitons depuis longtemps après les connexions américaines et européennes tenir **une édition majeure en France**, et quel lieu mieux qu'Uzeste pour la recevoir !

Improtech @ Uzeste ! se tiendra donc du **11 au 13 août 2023** en lien avec **l'Hestejada de las arts**, le festival mythique fondé par Bernard Lubat et ses amis, et l'un des événements majeurs de l'improvisation musicale dans le monde.

Par ailleurs cette édition importante fêtera avec un petit retard les dix années d'Improtech puisque l'édition 2022 n'a pu se tenir.

Une alliance explosive Improvisation / Intelligence Numérique

se consacre à **l'alliance explosive entre l'art millénaire de l'improvisation et les cultures émergentes de l'intelligence numérique**. Il favorise les dynamiques co-créatives pouvant exister entre humains et machine, et par là, crée aussi de nouveaux terrains de rencontre entre les gens, artistes et publics de toute origine et de tous niveaux confondus.

Explorant les relations entre musique et science, composition et improvisation, écriture et performance, musique et autres arts de la performance autour de l'argument de la créativité partagée

entre des dispositifs humains et numériques, **Improtech s'est installé comme un des événements majeurs de la recherche et de la création contemporaines.**

Par le passé, Improtech a relié la scène française de recherche et création à une grande métropole étrangère comme New York ou Athènes, mélangeant **les grands maîtres** de la scène improvisée avec **les jeunes artistes** des scènes undergrounds les plus originales repérées dans chacune des villes d'accueil.

Pour la première fois, Improtech sera associé à un grand festival en France : **Improtech @ Uzeste !**

De nouveaux schémas esthétiques et sociaux

IMPROTECH

est un lieu d'émergence de **nouvelles esthétiques** liées à l'innovation scientifique et technologique, et à la manière dont les créateurs contemporains s'en emparent pour installer **de nouveaux schémas sociaux** d'interaction et de communication impliquant les algorithmes créatifs. A chaque nouvelle édition, Improtech permet ainsi aux acteurs et au public de juger des grandes évolutions esthétiques, technologiques et sociologiques grâce au progrès impressionnant de l'intelligence numérique, et notamment de **l'Intelligence Artificielle**, au service des arts.

Il s'agit d'une occasion rare de **rencontres interculturelles et interdisciplinaires** à la jonction des arts et des sciences entre les communautés de recherche et de création, révélant des opportunités uniques de nouvelles collaborations personnelles et institutionnelles, pour faire connaître à un large public de nouvelles directions qu'il soupçonne mais a très peu l'occasion de découvrir dans **un cadre créatif et ludique.**

La rencontre permet aussi à chaque fois de révéler la position éminente du lieu choisi dans l'histoire des scènes improvisées, dans celle des relations interculturelles et des hybridations, voire des créolisations, propres au genre. Compte tenu de ce qui se cuisine musicalement, politiquement et sociologiquement depuis des décennies au festival d'Uzeste, il n'y a guère de doutes qu'en termes de dynamisme, de jeunesse d'inspiration, de mélanges culturels, de générosité esthétique et de solidarité, **Improtech @ Uzeste !** constituera un sommet dans la série des Improtech.

Au menu

IMPROTECH

comprend **des conférences**, des démonstrations, des ateliers, des performances musicales et multi-art (danse, medias, réalités mixtes) **des installations et des concerts** rassemblant la crème mondiale des musiciens improvisateurs dans des lieux choisis. **Des artistes, des chercheurs**, des penseurs, des étudiants, des inventeurs, des adeptes du DIY (Do It Yourself) viennent à Improtech présenter leurs travaux, proposer démonstrations et performances, se produire sur les scènes de concert.

Le public y rencontre des personnalités issues des grands centres de recherche internationaux et des figures artistiques remarquables issues des musiques contemporaines, jazz, rock, électroniques, traditionnelles ou des scènes underground. Il s'y familiarise avec **de nombreux domaines scientifiques et technologiques**, de l'informatique à l'anthropologie, de la musicologie aux études critiques, de la philosophie à l'intelligence artificielle, de l'acoustique aux réalités mixtes.

Improtech @ Uzeste ! centré sur l'Hestejada de las arts mettra notamment l'accent sur **l'idée de scène ouverte** afin d'inviter les grandes figures de l'improvisation habituées du festival d'Uzeste à se confronter avec les dispositifs numériques et d'IA qui seront présents à cette occasion.

Le cadre d'Improtech

IMPROTECH

constitue une plate-forme exceptionnelle pour mettre en jeu et questionner la créativité individuelle et collective, en joignant les forces dans un bouillonnement d'expérimentation, d'enseignement, de performance, et d'échange.

On y assiste à l'émergence de nouvelles esthétiques liées à l'innovation scientifique et technologique, et à la manière dont les créateurs contemporains s'en emparent pour installer de nouveaux schémas sociaux d'interaction et de communication impliquant les algorithmes créatifs.

Improtech capitalise à chaque édition et crée son héritage en installant des collaborations entre artistes et scientifiques et entre institutions diverses des pays partenaires. L'expérience montre que ces collaborations sont durables au-delà de l'événement. Par exemple le programme de recherche européen sur 5 ans ERC REACH rassemble des universités françaises, américaines et japonaises fortement liées à cet événement.

Improtech a déjà rassemblé certains des meilleurs improvisateurs au monde parmi lesquels Evan Parker, George Lewis, Steve Coleman, Bernard Lubat, Roscoe Mitchell, Geri Allen, Raphael Imbert, Vijay Iyer, les musiciens du groupe Sun Ra, Steve Lehman, Rudresh Manhantappa, Bob Ostertag, Jaap Blonk, David Rosenboom, Matmos, Sylvain Luc, D.mHotep, Moor Mother, Mari Kimura, Gyrogy Kurtag Jr, Cold Cut, pour en citer quelques uns.

Improtech a pu être organisé grâce à l'engagement notamment de l'IRCAM, l'EHESS, l'association Djazz, le Centre Onassis STEGI et l'université d'Athènes, New York University, Columbia University, University of Pennsylvania, Drexel University, l'Institut Français, Sorbonne Université, la Région Nouvelle Aquitaine, Princeton University, CalArts, Stanford University, Hyvibe Company, Yamaha Disklavier, Université de Bordeaux, la FACE, Uzeste Musical et la Compagnie Lubat.

En savoir plus

sur improtech.ircam.fr/ikuzeste

sur le site des précédentes éditions

- IRCAM (2004) : <http://recherche.ircam.fr/equipes/repmus/SMC04/ProgWorkshop.html>
- New York (2012) : <http://repmus.ircam.fr/improtechpny>
- Philadelphie (2017) : <http://ikparisphilly.ircam.fr/>
- Athènes (2019) : <http://ikparisathina.ircam.fr/>

sur Vimeo

- un best-of des concerts de l'édition 2019 à Athènes : <https://vimeo.com/428831250>
- le documentaire de cette édition 2019 : <https://vimeo.com/432057132>
- l'intégralité des concerts et keynotes 2019 : <https://vimeo.com/showcase/6364851>
- l'intégralité des interviews de musiciens 2019 : <https://vimeo.com/showcase/7276504>

Organisation

Improtech @ Uzeste ! 2023 est organisé par

- Gérard Assayag (Directeur de recherche IRCAM),
- Marc Chemillier (Directeur d'études EHESS)
- Bernard Lubat, Fabrice Vieira (Uzeste musical)

Improtech @ Uzeste ! est produit par **l'IRCAM, EHESS, Uzeste musical** et l'association **Djazz** et reçoit déjà le soutien de **l'Agence Nationale de la Recherche, l'European Research Council**, sous le patronage du CNRS, Ministère de la culture, Sorbonne Université, Région Nouvelle Aquitaine, Département Gironde.

Improtech est soutenu par le Conseil Européen de la Recherche (ERC REACH) dans le cadre du programme Horizon 2020 de l'Union Européenne (convention No. 883313) et par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR MERCI, convention ANR-19-CE33-0010).

Programme Highlights

Cette édition d'IMPROTECH à Uzeste met notamment à l'honneur deux légendes de l'improvisation libre, **Evan Parker** et **Joëlle Léandre**. Le premier apparaît dans trois situations : en trio avec la violoniste virtuose américaine **Mari Kimura** et le percussionniste **Laurent Mariusse**, en duo avec son vieux compagnon **Jean-Marc-Foussat** aux synthétiseurs, et dans un double duo invitant outre ce dernier, Joëlle Léandre et **Gérard Assayag** opérant le logiciel d'IA musicale Somax2 pour une co-improvisation machinique dans l'esprit d'IMPROTECH. Joëlle Léandre donne une version spéciale pour Uzeste du spectacle REACHing OUT qui a enflammé le centre Georges Pompidou en juin, avec les **Who/Men** de l'IRCAM opérant Somax2. Cette édition est aussi honorée de la présence de deux maîtres claviéristes **Benoît Delbecq** et **Jozef Dumoulin** dans leur duo "Plug & Pray" ainsi que de l'immense virtuose de la cithare malgache **Justin Vali** (qui a joué avec Peter Gabriel et Kate Bush) au sein du "Collectif Trans(e)-musical" regroupant **Charles Kely Zana-Rotsy**, autre Malgache virtuose de la guitare, **Lucas Lemoine** électronique, **Yves Chaudouët** et **Sabina Covarrubias** improvisations visuelles, et **Marc Chemillier** aux commandes du logiciel d'IA musicale Djazz dans le même esprit d'expérimentation qui signe ce festival.

IMPROTECH invite en "vedette américaine" **Mari Kimura** violoniste à l'extrême avant-garde des capacités techniques et expressives de l'instrument inventeuse d'un dispositif unique de captation gestuelle et de contrôle des traitements numériques. Mari participera à l'aventure "Rencontres du 7ème type" avec trois figures familières de l'improvisation aux instruments acoustiques et numériques, **Jean-Marc Montera** (le fondateur du Groupe de Recherche et d'Improvisation Musicales de Marseille), **Pierre Couprie** et **György Kurtag Jr.**

Jaap Blonk est une figure mondialement connue de la poésie sonore et des nouvelles vocalités qui explore librement les possibilités de l'électronique et de l'algorithmique. Avec le pianiste **Hervé Sellin**, Django d'or, qui a joué et enregistré avec Michel Legrand, Chet Baker, Dizzy Gillespie ou Dee Dee Bridgewater, ainsi que la cinéaste **Nurith Aviv** collaboratrice d'Agnes Varda, première femme chef opératrice en France, et figure renommée du cinéma documentaire expérimental, Jaap incarne diaboliquement la pièce multimedia ouverte de **Georges Bloch** "Paris bout-à-bout en abyme ».

La fibre uzestoise est active dans IMPROTECH avec **André Minvielle** (en duo avec le guitariste **Camel Zekri** qui opère la synthèse entre les traditions africaines comme le Diwan de Biskra et l'improvisation libre avec technologie), le quatuor **Bernard Lubat**, **Sylvain Luc**, **Marc Chemillier** et **Gérard Assayag** dans leur désormais classique performance "Lubax Lux" articulante dans un tourbillon affolant improvisation instrumentale et célébrations machiniques (machiaveliques ?).

La jeune scène est comme toujours bienvenue dans IMPROTECH avec des live-codeurs qui projettent le code de leurs constructions en temps-réel (**Raphaël Forment** et **Rémi Georges**), l'école italienne de **Marco Fiorini** (un des Who/Men), **Francesco Diodati** (guitares) et **Lorenzo Colombo** (percussions), jeunes musiciens aux confins de l'instrument et de l'intelligence numérique, **Rob Frye** et **Turner Williams**, autres invités d'Amérique explorant les nouvelles lutheries électriques en résonance avec le brillant percussionniste **Laurent Mariusse** déjà mentionné. Ce dernier n'ignore rien du répertoire des compositeurs du XXème siècle et de la musique contemporaine, ce qui ne l'empêche pas d'être un explorateur averti de l'improvisation et de l'interaction numérique.

Spécialistes de cette musique dite « savante » (l'improvisation est savante en un autre sens) **Benny Sluchin** de l'Ensemble Intercontemporain fondé par Pierre Boulez, **Pavlos Antoniadis**, pianiste virtuose et professeur à l'université de Ioannina en Grèce, et **Mikhail Malt**, un des Who/Men de

l'IRCAM, mettent l'improvisation sur un plan inédit en l'instituant prolongation versatile et infinie de ce répertoire, notamment Xenakis, Cage mais aussi Eliane Radigue ou Pauline Oliveiros.

Le saxophoniste et compositeur **Maciek Lasserre** invite son partenaire pro-verbe wolof, le rappeur sénégalais **Gaston Bandimic**, pour un duo alliant sampling, écriture jazz contemporaine et rap expérimental. Tous deux sont membres du MCK Projekt et du collectif avant-rap Sélébéyone (portée par Steve Lehman, musicien majeur de la nouvelle scène jazz américaine).

Héraut de la jeune scène marseillaise, **Cyril Benhamou** (flûte, claviers) tente une fusion impromptue avec le compositeur et performer numérique **Stylios Dimou**, le clarinetiste **Jean-Brice Godet** et l'inévitable **Laurent Mariusse**. **Shlomo Dubnov** dirige un centre de recherche au Qualcomm Institute à l'Université de Californie à San Diego, il tente de son côté une fusion des résultats les plus récents de l'IA générative et de la performance en y faisant participer le public d'Uzeste.

Outre les concerts du soir, Improtech propose un riche programme de conférences Keynotes, de présentations, de workshops et performances expérimentales dans la journée.

Consultez le programme complet à improtech.ircam.fr/ikuzeste

IMPROTECH@ Uzeste ! : c'est simplement de la dynamite !

IMPROTECH @ UZESTE

WORKSHOP_FESTIVAL 11 - 13 AOUT 2023

improtech.ircam.fr

ircam
Centre
Pompidou

L'ÉCOLE
DES HAUTES
ÉTUDES EN
SCIENCES
SOCIALES

Cie LUBAT
UZESTE MUSIQUE

ERC
European Research Council

ANR
ANR

ES
Culture

djaz

Gironde
LE DÉPARTEMENT

Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine