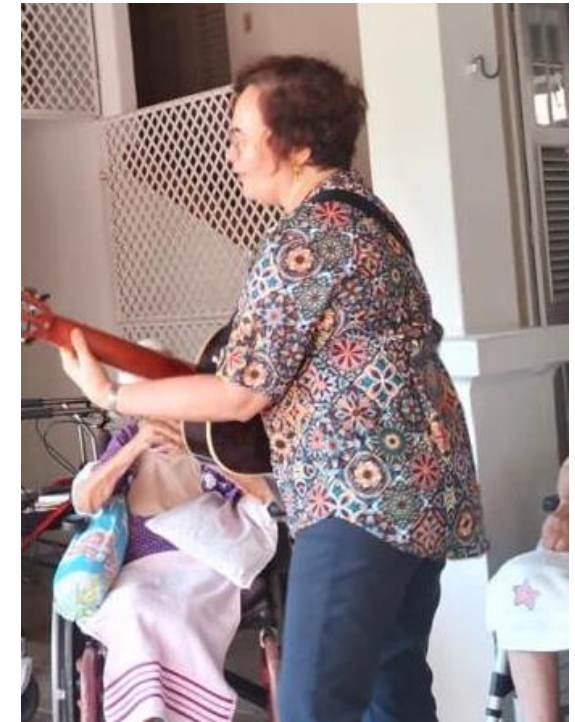

“...avec la retraite, la liberté de créer” (Lisa)

Mais pourquoi créer si l'IA
peut le faire?

La retraite de JPB: liberté pour
(a) créer?
(b) laisser la machine créer?
(c) co-créer avec la machine?

Geber Ramalho

Universidade Federal de Pernambuco

Un argument musical contre (b)

- **Les morceaux/chansons actuels générés par IA sont mauvais au-delà de quelques dizaines de seconds**
 - Google magenta - https://magenta.github.io/listen-to-transformer/#a1_19646.mid
 - MusicLM: Generating Music From Text (2023) – <https://google-research.github.io/seanet/musiclm/examples/>
 - ...

Pourquoi?

- **Parce que c'est très difficile faire de la bonne musique**
- **Parce que il y a “plusieurs niveaux/dimensions” imbriqués dans la creation musicale**
 - Développement de motifs
 - Structuration du morceau
 - Progression d'harmonique
 - Courbes dramatiques

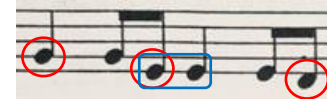
Garota de Ipanema (Jobim/Moraes)

Développement de motifs

Motif 1 (2 mesures)

Motif 2 (4 mesures)

Motif 3 (2 mesures)

Garota de Ipanema (Jobim/Moraes)

La structure

A x2
16 mesures

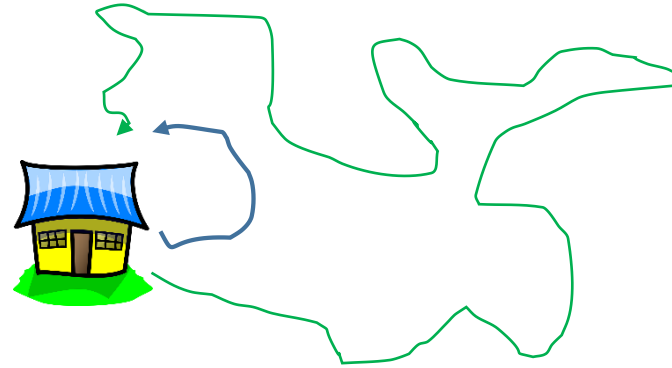
B
16 mesure

A
8 mesures

The image displays a musical score for 'Garota de Ipanema' by Jobim and Moraes. The score is written for guitar and is divided into three sections: A, B, and A. Section A (red outline) consists of 16 measures, repeated twice. Section B (blue outline) consists of 16 measures. The final section A (red outline) consists of 8 measures. The score includes various chords and musical notations, such as F7M, G7(13), Gm7, Gb7(#11), Am7, Ab7, Db7M(9), F7M, F#7M, B7(9), F#m7, D7(9), Eb7(9), Am7, D7(b9), Gm7, C7(b9), F7M, G7(13), Gm7, Gb7(#11), and F7M. The score is written in 4/4 time and features a key signature of one flat (B-flat).

Garota de Ipanema (Jobim/Moraes)

Handwritten musical score for 'Garota de Ipanema' in B-flat major. The score is written on ten staves. Chord progressions are indicated above the notes. The first staff starts with F7M and G7(13). The second staff has Gm7, Gb7(#11), and a first ending with Am7, Ab7, Db7M(9), Gb7(#11), and a second ending with F7M. The third staff has F#7M, B7(9), and F#m7. The fourth staff has D7(9) and Gm7. The fifth staff has Eb7(9), Am7, and D7(b9). The sixth staff has Gm7, C7(b9), and F7M. The seventh staff has G7(13), Gm7, and Gb7(#11). The eighth staff has F7M and Gb7(#11). The score ends with a double bar line.

Progression harmonique

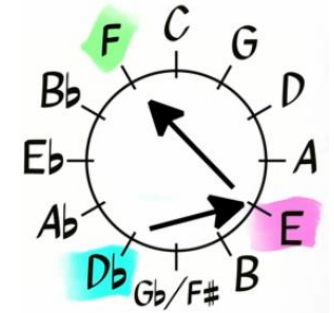
F major

Db major

E major

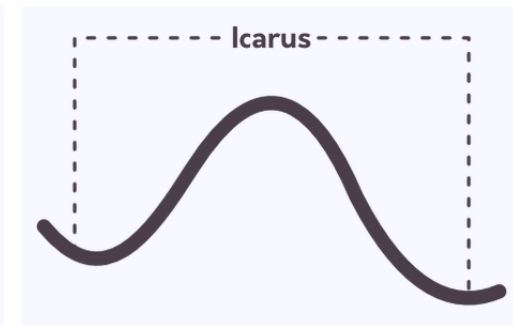
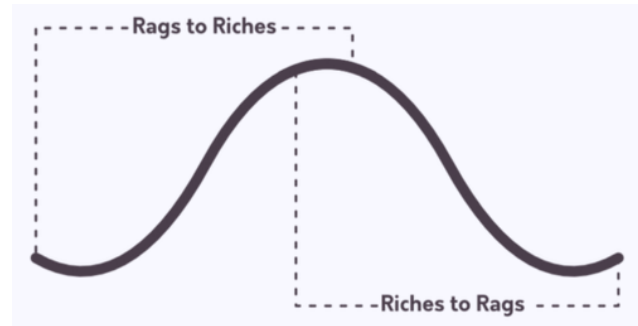
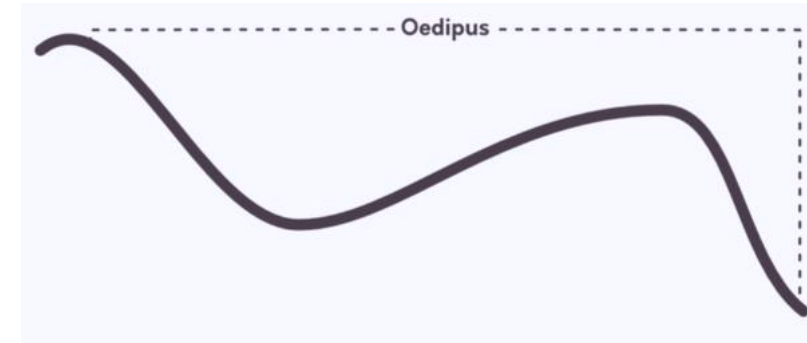
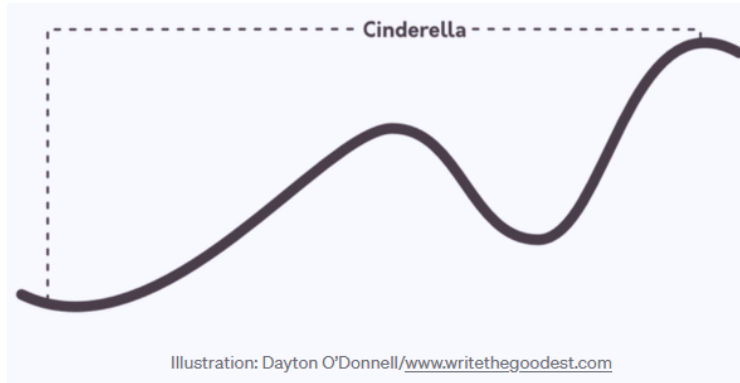
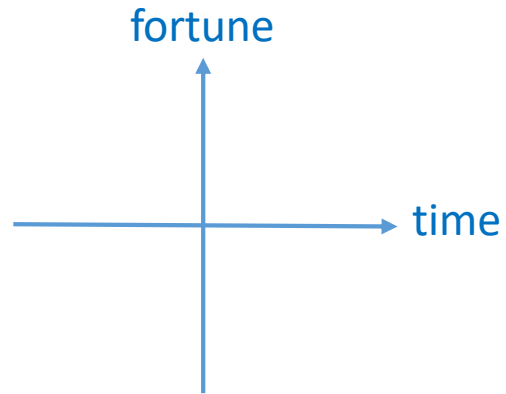
F major

Partie B

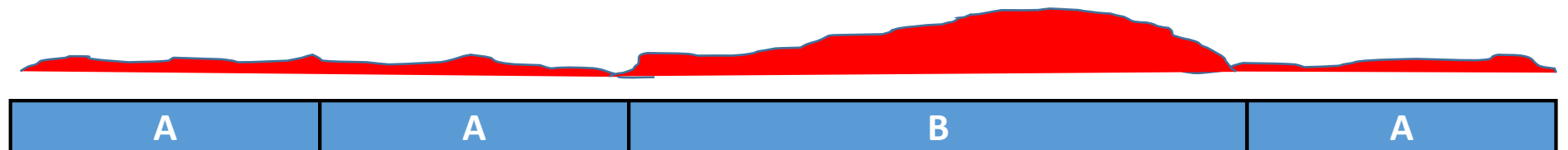

Courbes dramatiques

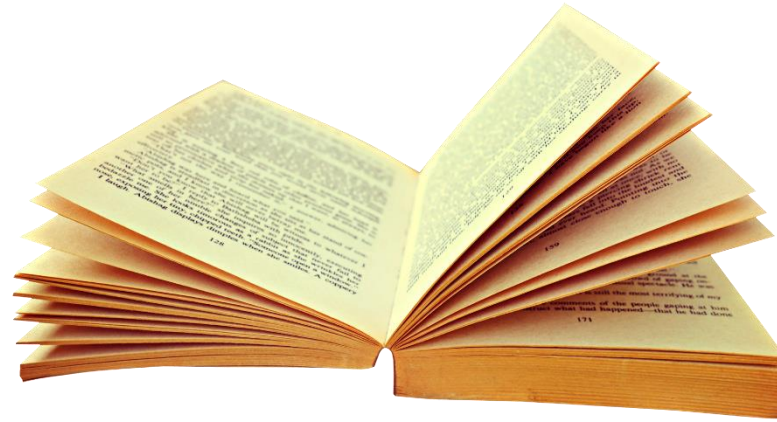
- Kurt Vonnegut,
Shape of Stories

Garota de Ipanema

On écrit pas un roman juste en choisissant les bons mots, les bonnes phrases, voire les bons paragraphes

Pour la musique, il faut articuler **différentes dimensions**, dans des choix à la fois **locaux e globaux**, et dans un **récit** qui offre une expérience d'écoute engageante

Mais et si l'on y arrive?

Tant mieux, mais la création par l'IA toute seule a peu de sens de toutes façons !

Quelques arguments philosophiques contre (b)

- **Quel est l'intérêt de créer une technologie qui n'impacte pas le processus de création musicale humaine ?**
 - Sentiment d'appartenance, l'envie de créer, la chanson comme objet social...
- **The hit song paradox**
 - « Le succès par définition est rare. Une machine qui génère autant de hits que vous le souhaitez est une contradiction, par définition » – Interview de Pachet à la "Folha de São Paulo"

Workshop on AI for (Music and Games) Co-Creation – Rio 2021

Faire des systèmes à la fois **génératifs** et **interactifs*** !

Génération automatique vs. Contrôle par l'être humain

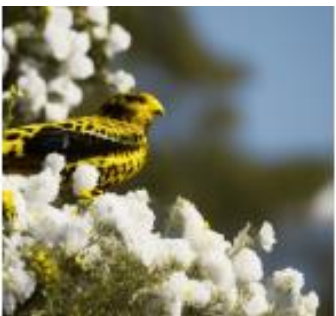
“concept contamination”

“a yellow hawk amidst white flowers”

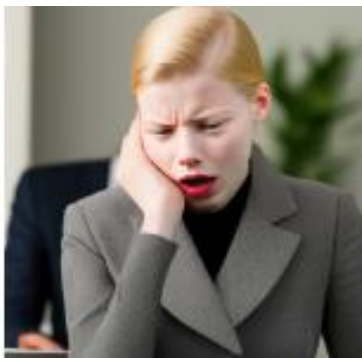

“concept incoherence”

“the face of a middle-aged brunette woman with blue eyes and a thin nose” ... at the beach, in business meeting....

“<my_hawk> amidst white flowers”

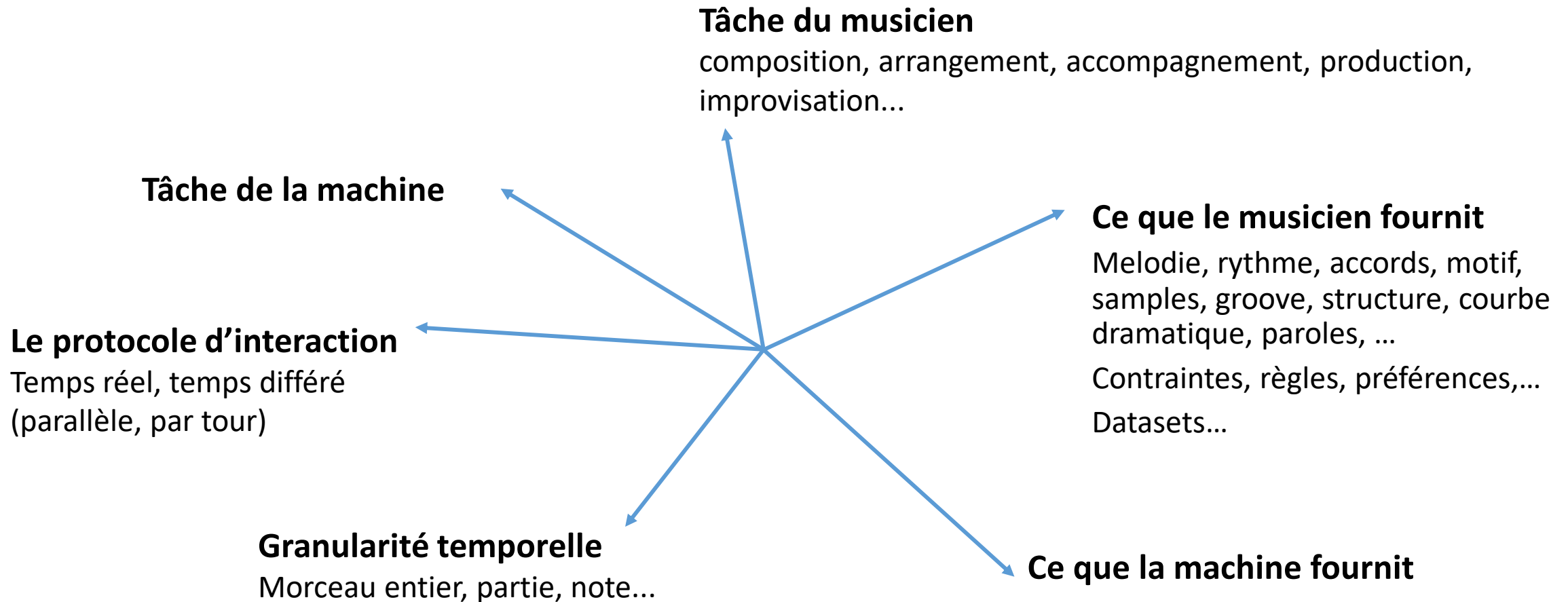
“<Lucy> at the beach, at business meeting,...

“<Lucy> wearing a <galaxy_tunic>
 “<Lucy> in <fire_armor> at business meeting”
 “<Lucy> wearing a dress of <cloth>”
 “<Lucy> wearing red petting <my_hawk>”

L'espace de conception des Syst. Musicaux Gen. & Inter.

- Mais qui fait quoi, quand?

La retraite de JPB: liberté pour

(a) créer!

~~(b) laisser la machine créer?~~

~~(c) co-créer avec la machine?~~