

Mélodies autosimilaires
(*SelfReplicating Melodies*)

Emmanuel Amiot
Ircam, octobre 2006
MaMuX

Mélodies autosimilaires

- *Ancêtres*
- *Définition, construction générale.*
- *Valeurs*
- *Symétries*
- *Généralisation au monoïde*

Mélodies autosimilaires

- *Ancêtres*
- *Définition, construction générale.*
- *Valeurs*
- *Symétries*
- *Généralisation au monoïde*

Mémoires autosimilaires

Ancêtres

*Glen Miller,
et même...*

Mozart !!!

Mémoires autosimilaires

Futurs ancêtres !

Plusieurs contemporains :

Johnson

Epstein

Feldman

...

... Très bientôt dans Open Music ?

déjà dans Rubato ! ...

Mélodies autosimilaires

- *Ancêtres*
- *Définition, construction générale.*
- *Valeurs*
- *Symétries*
- *Généralisation au monoïde*

Méodies autosimilaires

Définition

Une mélodie (m_k) où m_k désigne la $k^{\text{ème}}$ note, périodique de période n , est autosimilaire de rapport a avec décalage b , si on a

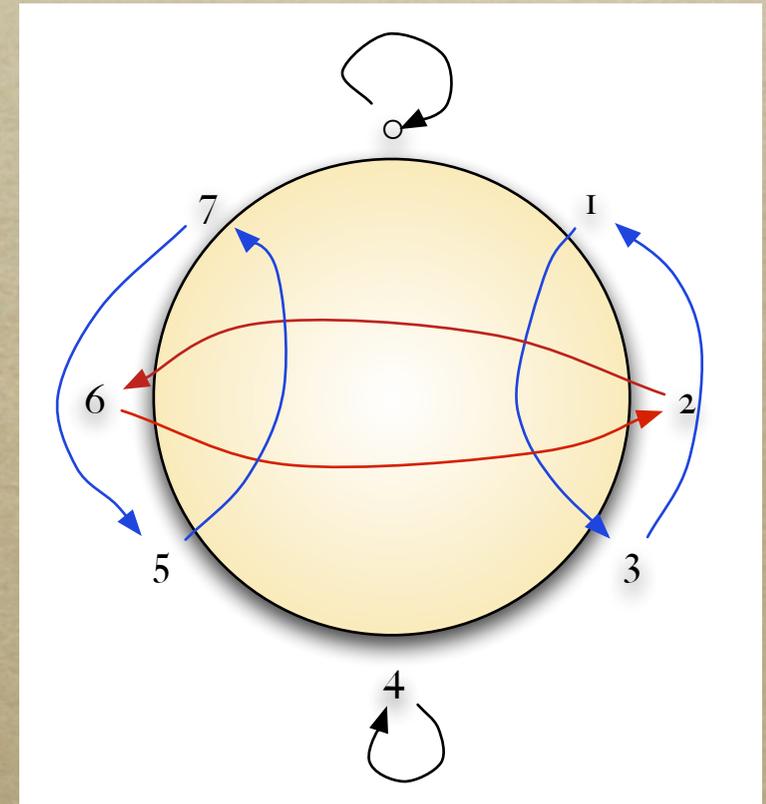
$$\forall k \quad m_{a \times k + b} = m_k$$

Condition technique : $\text{pgcd}(a, n) = 1$

Mélodies autosimilaires

Construction

*On construit une mélodie
(m_k) autosimilaire en
associant une même note
à tous les indices d'une
même orbite de
l'application
 $x \rightarrow a x + b \pmod n$*

Mélo­dies autosimilaires

Définition

Pour le cas simple $x \rightarrow a x$, après k itérations on a $\varphi^k(x) = a^k x$; pour $x \rightarrow a x + b$, $\varphi^k(x) = a^k x + b(1 + a + a^2 + \dots + a^{k-1})$

Malheureusement on ne peut simplifier cette somme en général (seulement quand $a-1$ est inversible)

Mélodies autosimilaires

- *Ancêtres*
- *Définition, construction générale.*
- *Valeurs*
- *Symétries*
- *Généralisation au monoïde*

Méodies autosimilaires

Nombre d'occurrences d'une note

*Le minimum est de **une** note, évidemment...*

Cela arrive toujours quand $b=0$ ($x=0$)

Tom en fait souvent un silence.

*Pour n premier et $x \rightarrow a x$, toute orbite
(sauf celle de 0) a la même taille, l'ordre de a .*

*Proposition: le nombre d'occurrences d'une note
est un diviseur de l'ordre de l'application
affine $\varphi: x \rightarrow a x + b \text{ mod } n$*

Mélodies autosimilaires

Nombre d'occurrences d'une note

Théorème:

*il existe une note dont le nombre d'occurrences
EST ÉGAL À l'ordre de l'application affine*

$$\varphi: x \rightarrow a x + b \text{ mod } n$$

Résultat non banal : cf. séries proliférantes de Barraqué.

*Une permutation est cyclique sur toute orbite,
son ordre est le ppcm de leurs tailles.*

Ici on a une orbite dont la taille est multiple de toutes les autres !

Méodies autosimilaires

Nombre d'occurrences d'une note

Lemme : calcul de l'ordre r de φ

Soit $\alpha = (a - 1) \wedge b$,

r est le plus petit entier tel que $\alpha \times (1 + a + \dots + a^{r-1}) \equiv 0$.

Lemme : vers l'élément répété r fois

Il existe un x_0 tel que $\frac{a-1}{\alpha}x_0 + \frac{b}{\alpha}$ soit inversible (modulo n).

Vient du thm de Dirichlet. Cela $\Rightarrow$ Théorème.

Mélodies autosimilaires

Ordre maximal

- *Non-question dans le groupe affine:
 $\varphi : x \rightarrow x+1$ a une orbite de longueur n , max !*
- *Pour $x \rightarrow a x$, r est un diviseur de $\phi(n)$*
  - *Pour n donné, $n = 2^f p^c q^d \dots$ il existe un a tel que r soit max:
 $r = \text{pgcd}[2^{f-2}, (p-1)p^{c-1}, (q-1)q^{d-1} \dots]$*

Méodies autosimilaires

Nombre de notes $\neq$

Tom a conjecturé que le maximum est égal aux trois quarts de la durée de la mélodie, i.e. $3n/4$, et que cela se produit pour le cas de figure

$$a = 2^{p+1}, \quad n = 2^{p+1} \quad (b=0)$$

On va le prouver en excluant évidemment $\varphi = id$.

Le minimum est de une note ! (métronome)

Méodies autosimilaires

Points fixes

- *Pour $x \rightarrow a x$, 0 est toujours une note isolée. Plus généralement, que dire des points fixes de φ ?...*
- *Il peut y en avoir plusieurs, ou pas du tout.*
- *Ex : sol fa mi fa **do** ré mi ré ... ($3x \bmod 8$)
do **do** sol sol **do** do sol... ($3x+1 \bmod 8$)*

Mélodies autosimilaires

Points fixes

Proposition :

Il existe $d = \text{pgcd}(a-1, n)$ notes isolées à condition que ce nombre divise b , 0 sinon.

Méodies autosimilaires

Points fixes

Proposition (classification):

Il existe des notes isolées (pts fixes) si et seulement si φ est une homothétie.

Ex: $x \rightarrow 3x + 4 \pmod{8}$ est en fait une homothétie de rapport 3 et de centre 2 (ou 6)

En pratique, un peu plus d'une φ sur deux.

Mélodies autosimilaires

Points fixes

- *On en déduit enfin le critère des 3/4 :
 $d = \text{pgcd}(a-1, n)$ vaut au maximum $n/2$.*
- *On en tire aussi une formule pour le nombre d'orbites : c'est le nombre moyen de points fixes de φ^k quand k varie.*

*En pratique, mieux vaut calculer les orbites
et les compter !*

Mélodies autosimilaires

- *Ancêtres*
- *Définition, construction générale.*
- *Valeurs*
- *Symétries*
- *Généralisation au monoïde*

Méodies autosimilaires

Symétries

- *Certaines mélodies sont palindromiques*
- *Plus généralement, il peut y avoir d'autres rapports que a qui laissent la mélodie invariante. Deux degrés :*
  - *mélodie invariante (orbites invariantes)*
  - *structure invariante (orbites échangées)*

Méodies autosimilaires

Symétries

- *En général, les applications de la forme $x \rightarrow b x$ avec $\text{pgcd}(b, n)=1$ échangent les notes dans une mélodie engendrée par $x \rightarrow a x$, en préservant sa structure.*
- *Les applications de la forme $x \rightarrow b x$ qui laissent invariante toute mélodie engendrée par $x \rightarrow a x$ sont telles que $b=a^k$.*
  - *Palindrome $\Leftrightarrow -1$ est une puissance de a .*

Mélodies autosimilaires

Symétries

- *Le groupe de toutes les symétries (fixateur) d'une mélodie peut être plus grand que le groupe engendré par φ (ex: Alberti, Kientsy)*
- *Réciproquement, on peut fabriquer une mélodie possédant des symétries données, en attribuant une note à chaque orbite du groupe engendré par les symétries voulues.*

Mémoires autosimilaires

Alternate melodies

- *Plus le fixateur d'une mélodie est grand, moins il y a d'alternate melodies, i.e. d'images distinctes de notre mélodie par tout le groupe affine.*
- *Par exemple Alberti (= american ruler):*
  - *Unique dans le groupe des homothéties !*
  - *Dans Aff_8 , 1 seule «variante»:*
mi do mi sol mi....

Mélodies autosimilaires

Invariance par translations

- *Oui, certaines mélodies SelfRep sont des pavages par translations ! Mais cela ne peut se produire que pour des motifs de 2 notes.*
- *Exemple:
 $7x+3 \pmod{12}$: toutes les 6 orbites sont translatées de $\{0,3\}$*

Mélo­dies autosimilaires

Invariance par translations

- *Par ailleurs, certaines autres orbites pavent par translations en plus de paver par multiplication.*
- *Exemple:*
(0 1 3 7 9) pave $\mathbb{Z}/20$ par translations. C'est visiblement une réunion de deux orbites de $x \rightarrow 3x \pmod{20}$.

Mélodies autosimilaires

Invariance par translations

- *Cela mérite d'être regardé car une application affine mélange généralement bien les nombres (cf. pseudo aléatoire).*
- *Donc une orbite (ou réunion d'), si elle pave, est un bon candidat pour faire des Vuza canons...*
- *Mais je n'ai pas de résultat théorique !*

Mélodies autosimilaires

- *Ancêtres*
- *Définition, construction générale.*
- *Valeurs*
- *Symétries*
- *Généralisation au monoïde*

Mélodies autosimilaires

Monoïde

- *Que se passe-t-il si on prend une application affine générale (i.e. non bijective) ?*
- *On va retrouver le lemme de Fitting !*
- *Dans la suite je reviens à des applications homothétiques $x \rightarrow a x$; qualitativement les résultats restent vrais en général.*

Mélodies autosimilaires

Monoïde

- *La suite (φ^k) est périodique à partir d'un certain rang. Plus précisément, il existe une factorisation $n = PQ$ telle que*

$$a = p_1^{m_1} \dots p_k^{m_k} \quad (k \geq r) \quad n = p_1^{n_1} \dots p_r^{n_r} \times q_{r+1}^{n_{r+1}} \dots = P \times Q,$$

Le théorème chinois $\mathbb{Z}_n \approx \mathbb{Z}_P \times \mathbb{Z}_Q$ induit une décomposition

$\varphi \approx (\bar{\varphi}, \tilde{\varphi})$ où

$\bar{\varphi} \in \text{Aff}_P$ est nilpotente, et

$\tilde{\varphi} \in \text{Aff}_Q$ est un automorphisme.

Mélodies autosimilaires

Monoïde

- *La suite des itérés ($\varphi^k(x)$) est donc aussi périodique à partir d'un certain rang.*
- *La partie périodique de cette suite d'itérés sera appelée **attracteur** de x .*
- *En faisant varier x , on obtient une partition par les attracteurs A_x de $(n/Q)Z_n = \cup A_x$.*
- *Pratiquement, on laisse tomber ce qui n'est pas multiple de n/Q .*

Mélo­dies autosimilaires

Tubular Bells

Keyboards

Violoncello

This musical score consists of three staves. The top staff, labeled 'Tubular Bells', is in treble clef and contains a sequence of notes with stems pointing up, some marked with a red dot. The middle section, labeled 'Keyboards', is in grand staff (treble and bass clefs) and features a complex rhythmic pattern of eighth notes with stems pointing down. The bottom staff, labeled 'Violoncello', is in bass clef and contains a simple sequence of notes with stems pointing down, including rests.

5

Tub. B.

Kbd.

This musical score starts at measure 5 and consists of two staves. The top staff, labeled 'Tub. B.', is in treble clef and contains a sequence of notes with stems pointing up, some marked with a red dot. The bottom section, labeled 'Kbd.', is in grand staff (treble and bass clefs) and features a complex rhythmic pattern of eighth notes with stems pointing down.

Mélo­dies auto­simi­laires

Monoïde

The image displays a musical score for three instruments: Bassoon, Chord, and Viola. The score is written in 7/8 time and consists of four measures. A vertical green line is positioned at the beginning of the first measure. The Bassoon part (bass clef) features a sparse melody with notes on the first and fourth beats of each measure. The Chord part (treble clef) provides a rhythmic accompaniment with a sequence of eighth notes. The Viola part (alto clef) plays a more active role with eighth notes and rests. The overall texture is sparse and rhythmic.

- *Il marche aussi avec décalage:*

Méodies autosimilaires

Monoïde

La signification profonde ?

... elle m'a longtemps échappé mais...

*Toute extraction itérée appliquée à une mélodie
périodique quelconque finit par produire une mélodie
auto-similaire !*

Mélodies autosimilaires

- *Ancêtres*
- *Définition, construction générale.*
- *Valeurs*
- *Symétries*
- *Généralisation au monoïde*

*Emmanuel Amiot
Ircam, 14 octobre 2006
MaMuX*