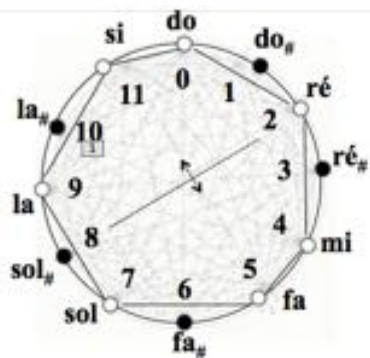
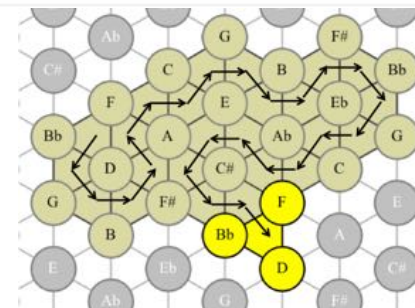

Chanter les poètes avec (ou sans) les maths

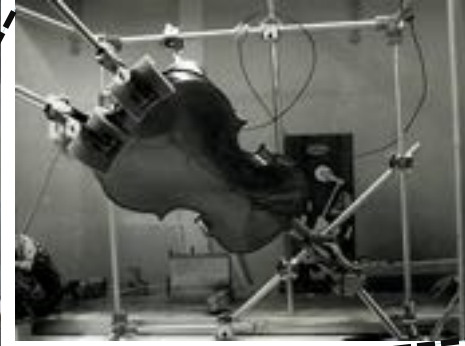
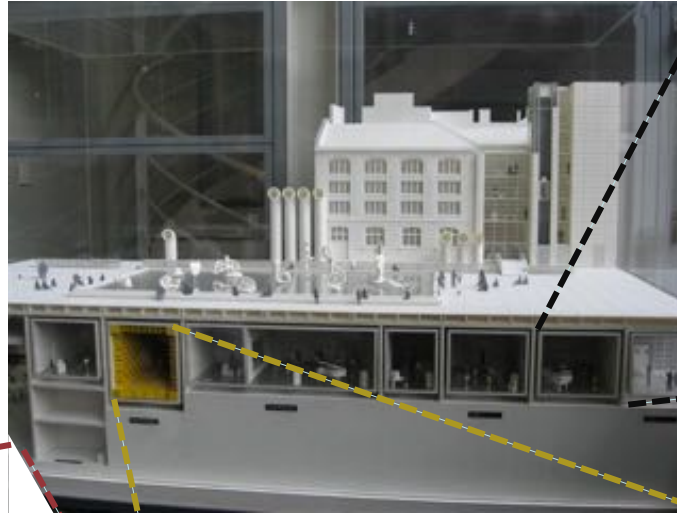
Colloque « Chanter les poètes »
Université Grenoble Alpes
16-18 octobre 2018

Moreno Andreatta
Equipe Représentations Musicales
IRCAM / CNRS UMR 9912 / Sorbonne Université
IRMA & GREM, Université de Strasbourg
Moreno.Andreatta@ircam.fr

La recherche musicale et scientifique à l'IRCAM...

... entre musique savante et *popular music*

MusiqueLab 2

OMAX (computer-aided impro)

Quando un étudiant en maths rencontre un poète...

Il gioco del mago (Ti ricordi) - 1993 (Leonardo Mello / Moreno Andreatta)

Son già fuggiti i bagliori dagli occhi
I nostri cavalli non sono più bianchi
Ci siamo lanciati frantumi di specchi
Ci siamo fermati a sorridere stanchi
Fuggiamo cercando la doppia fortuna
E nera la polvere ha fatto i mantelli,
Ma il sole passato che culla la luna,
Ricordo di corpi, carezze, capelli.

Ti ricordi, ti ricordi di me
Chissà se ricordi,
Se vivi i ricordi
E se dentro mi porti con te.

L'estate sognata non è mai fioriti
Sconfitti da un gioco di indubbio potere
Ma è un mago crudele chi l'ha frantumata
Perciò venne a terra quel drago di mare
E senza badare alle vane paure
Guardando al tramonto iniziammo a scoprirci
Ma il mago ci diede catene insicure
E un soffio di brezza bastò per rapirci.

Ti ricordi...

Le jeu du magicien (Tu te souviens) - 1993 (Leonardo Mello / Moreno Andreatta)

*Les éclairs des yeux se sont déjà enfuis
Nos chevaux ne sont plus blancs
Nous avons lancé des fragments de miroirs
Nous nous sommes arrêtés pour sourire fatigués
Nous fuyons à la recherche d'une double chance
Et la poussière a noircit les manteaux,
Mais le soleil passé qui berce la lune,
Souvenir des corps, caresses, cheveux.*

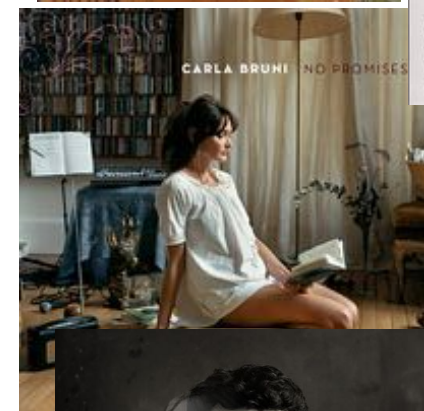
*Tu te souviens, tu te souviens de moi
Je me demande si tu te souviens,
Si tu vis les souvenirs
Et si tu m'emmènes à l'intérieur avec toi.*

*L'été rêvé n'a jamais prospéré
Vaincu par un jeu de pouvoir incontestable
Mais c'est un magicien cruel qui l'a brisé
Alors ce dragon de mer est venu sur terre
Et sans se soigner des peurs vaines
Au couché du soleil, nous nous sommes découverts
Mais le magicien nous donna des chaînes fragiles
Et un souffle de vent a suffi pour nous voler.*

Tu te souviens...

La poésie mise en chanson : niche ou tendance ?

François Atlas, *Fleurs du mal*

Deux concours de poésie en chanson : Le Prix Andrée Chedid et le Premio Lunezia

J'écrirai (Salah Al Hamdani / Moreno Andreatta) - 2017

Texte tiré du recueil *Bagdad mon amour*, 2014

J'écrirai
à cette main qu'on pose sur le drap d'un mourant
à cette larme qui coule le long du visage de l'aurore
à ce regard qui voltige derrière un départ
Je chérirai
ce reste de lumière
pour l'arrogance des jours
pour les cendres des vaincus
J'offrirai
l'odeur de la forêt inondée
à la pierre
à ceux qui ne voient pas tes yeux
à ce mirage des mots dans l'ombre
J'inventerai
une prière sur une terrasse
à mes rêves éphémères sur la paix
à votre dieu sans verge ni vagin
à toutes les guerres des lâches
Et j'écrirai encore
le ciel est au-dessus de ma table
à celui qui a voulu tracer le mot liberté
sur les collines de ton corps.

Salah Al Hamdani

Elise Mélinand

Amor ch'a nullo amato amar perdona (sur un texte de Dante, tiré du Ve chant de l'Enfer, *Divina Commedia*, traduit et adapté par Polo Lamy) - 2015

«O animal grazioso e benigno
che visitando vai per l'aere perso
noi che tignemmo il mondo di
sanguigno,
se fosse amico il re de l'universo,
noi pregheremmo lui de la tua pace,
poi c'hai pietà del nostro mal perverso.

Humanité gracieuse et misérable
Etranges visiteurs d'obscurité
Laissant des traces rouges sur le sable

Si sommes là, ô roi de l'univers
A ta merci toujours abandonnés
Ô Prince prend pitié de notre hiver

Di quel che udire e che parlar vi piace,
noi udiremo e parleremo a voi,
mentre che 'l vento, come fa, ci tace.
Siede la terra dove nata fui
su la marina dove 'l Po discende
per aver pace co' seguaci sui.

Tu as le choix de parler ou d'entendre
Le grand silence ou le cri des damnés
Quand sous le vent, il gèle à pierre fendre

Frêle roseau des rives du grand fleuve
Je suis bateau par les flots emporté
Comme un collier de perles toutes
neuves

Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende,
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e 'l modo ancor
m'offende.

Premier amour rapidement s'attache
Premier chagrin me fit beaucoup pleurer
Qu'on m'arracha et qui toujours me fâche

Amor, ch'a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non
m'abbandona.

Amour à qui jamais l'on ne pardonne
Fût en mon âme un plaisir si complet
Que jamais plus folie ne m'abandonne

Amor condusse noi ad una morte.
Caina attende chi a vita ci spense».

Amour d'été qui s'en va vers l'automne
Le Diable est là, qui ne t'oublie jamais.

La chanson comme objet d'étude multidisciplinaire

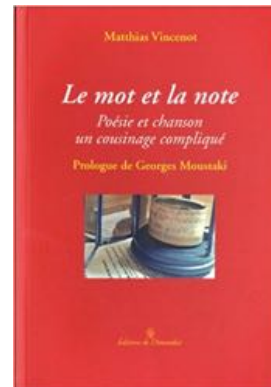
- La chanson parmi les « musiques actuelles »
- Le rapport entre la chanson et la poésie
- La chanson d'auteur en France et en Italie
- Éléments pour une analyse des tubes
- Outils théoriques pour l'analyse de la *popular music*
- Articulations musique savante / *popular music*
- Regards philosophiques et épistémologiques sur la *popular music*
- Modèles mathématiques et computationnels dans la *popular music*

➔ <http://repmus.ircam.fr/moreno/chanson>

Poésie et chanson : relations compliquées et malentendus

« Un poème, même s'il peut être mis en musique et chanté, n'est pas , au départ, une chanson, puisqu'il n'a pas été écrit avec l'idée d'une musique et d'une interprétation » (Vincenot 2014, p. 25).

« Il s'agit d'abord de distinguer *mise en chanson* et *mise en musique*. La mise en musique repose sur un respect du texte premier. [...] La chanson introduit, insère dans l'oeuvre, outre une ligne mélodique, une nouvelle dimension, une *temporalité donnée*, fixée par l'interprétation enregistrée sur une *mesure*. [...] La mise en chanson [...] insère donc un *devenir*, une temporalité sensible, celle de la mesure, par-delà l'inscription dans l'espace dessinée par l'écriture poétique. Dans cette logique d'audition sans retour possible en arrière, la structure musicale a pour fonction d'insuffler un dynamisme aux évocations textuelles. [...] On conçoit donc que toute mise en musique d'un poème ne détermine pas nécessairement sa *mise en chanson* : sans la présence sensible d'un air fredonnable, d'une pulsation et de formes de répétitions destinées à dilater la matière précieuse de cet air compté, on aboutit soit au genre aristocratique de la mélodie, illustrée par Fauré et Debussy, soit au *poème chanté*, comme lorsque Ferré met ses notes au service de Verlaine ou Rimbaud : [...] le texte y éclipse l'ensemble » (Hirschi 2008, p. 70).

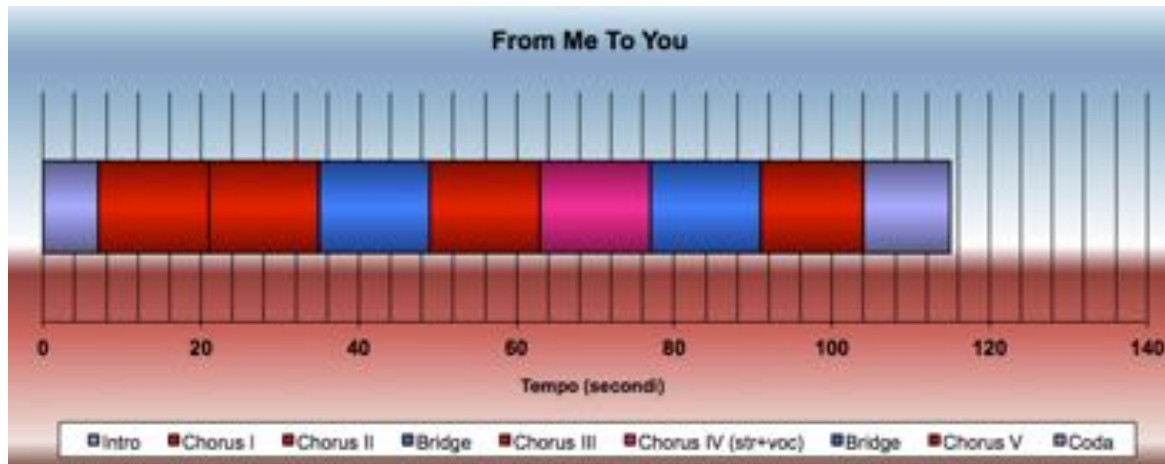
- Stéphane Hirschi, « Le malentendu des relations entre chanson et poésie », dans *Chanson, l'art de fixer l'air du temps*, Valenciennes, 2008
- M. Vincenot, *Le mot et la note. Poésie et chanson, un cousinage compliqué*, Editions de l'Amandier, 2014

Formes et modèles des chansons (des Beatles)

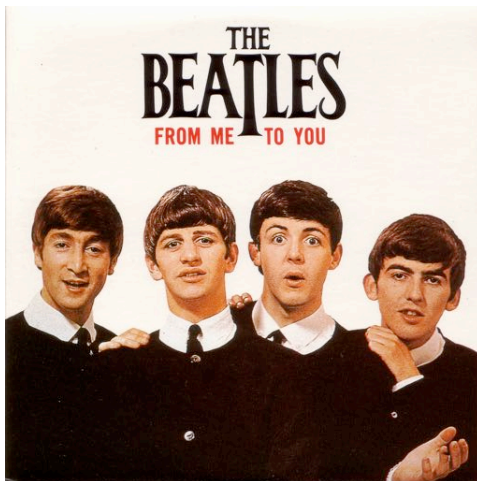
F. Fabbri

- Franco Fabbri, « Forme e modelli delle canzoni dei Beatles », in Rossana Dalmonte (ed.), *Analisi e canzoni*. Univ. Trento, 1996, 169-196. (Repris dans *Il suono in cui viviamo. Inventare, produrre e diffondere musica*, Feltrinelli, 1996)
- Franco Fabbri, « Verse, Chorus (Refrain), Bridge: Analysing Formal Structures of the Beatles' Songs », *Popular Music Worlds, Popular Music Histories, Proceedings* (Geoff Stahl, Alex Gyde eds), 2012, IASPM: 92-109.

Un peu de vocabulaire (Fabbri, 1996/2012)

- **Refrain** : section d'une chanson dans laquelle la musique et les paroles sont toujours répétées de la même façon tout au long de la pièce et les paroles du texte contiennent le titre de la chanson
- **Chorus** : section d'une chanson dans laquelle la musique est répétée de la même façon tandis que les paroles varient. Certaines lignes du texte (dont le titre de la chanson) sont cependant répétées à l'identique
- **Verse** : section d'une chanson dans laquelle la musique est répétée de la même façon tandis que les paroles varient sans exception.
- **Bridge** : section d'une chanson qui se positionne après les chorus et dont elle diffère par caractère harmonique et mélodique

Le Project SMIR: Structural Music Information Research

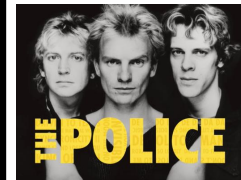
Signal-based
**Music
Information
Retrieval**

**Modèles
algébriques**

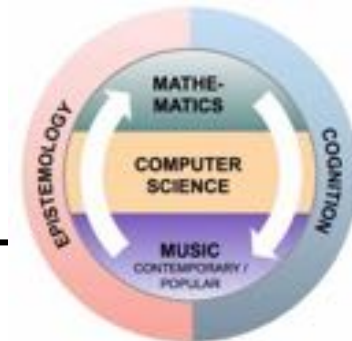

**Modèles
géométriques**

**Modèles
mathématiques**

Oleg Berg

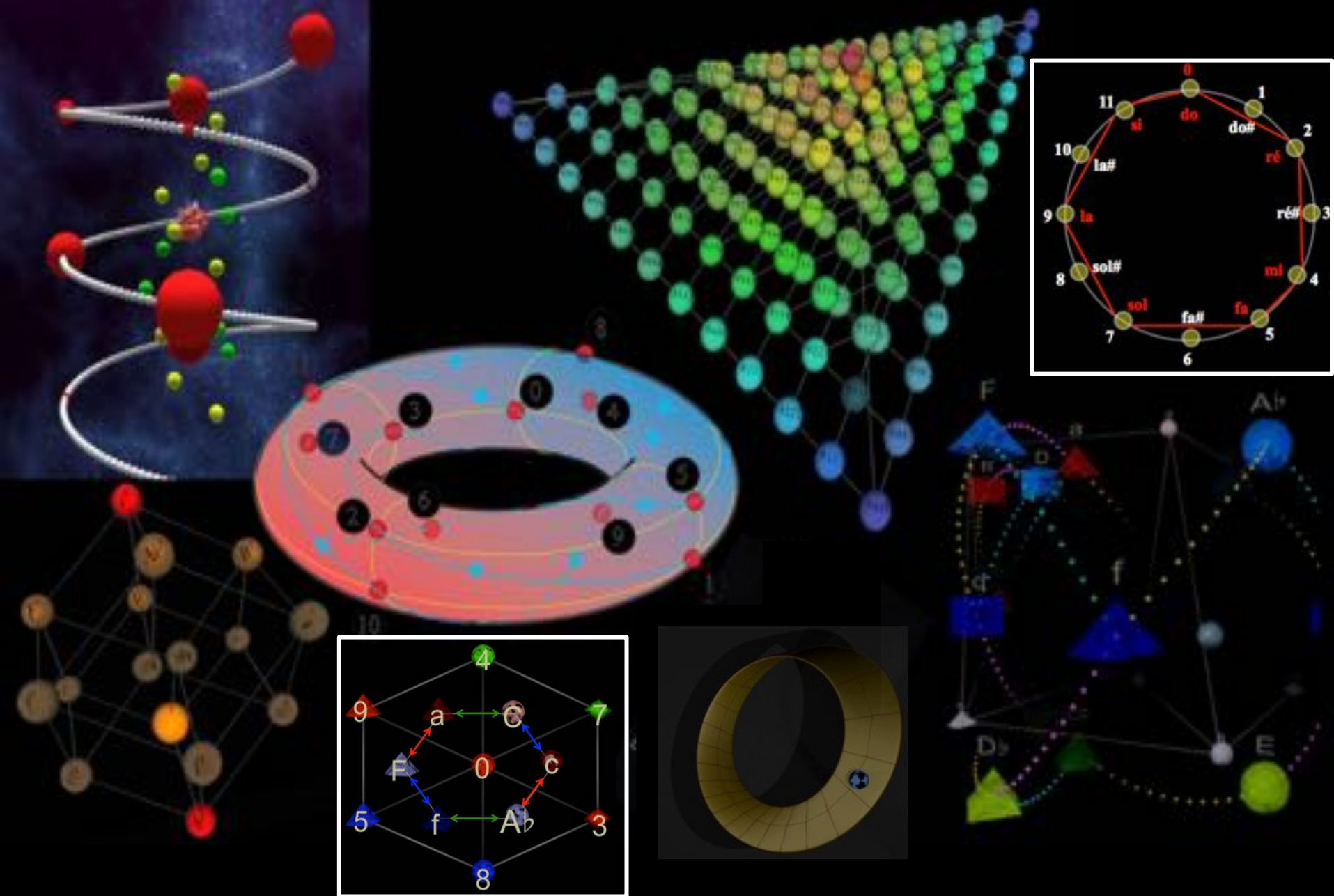
Modèles computationnels

Modèles cognitifs

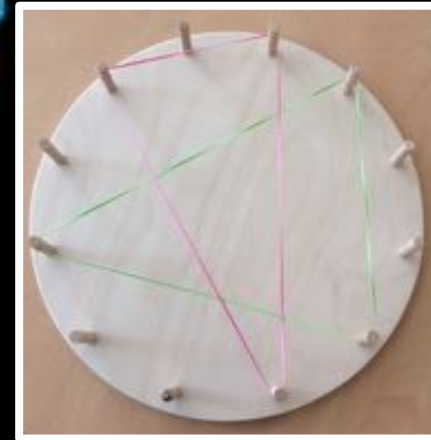
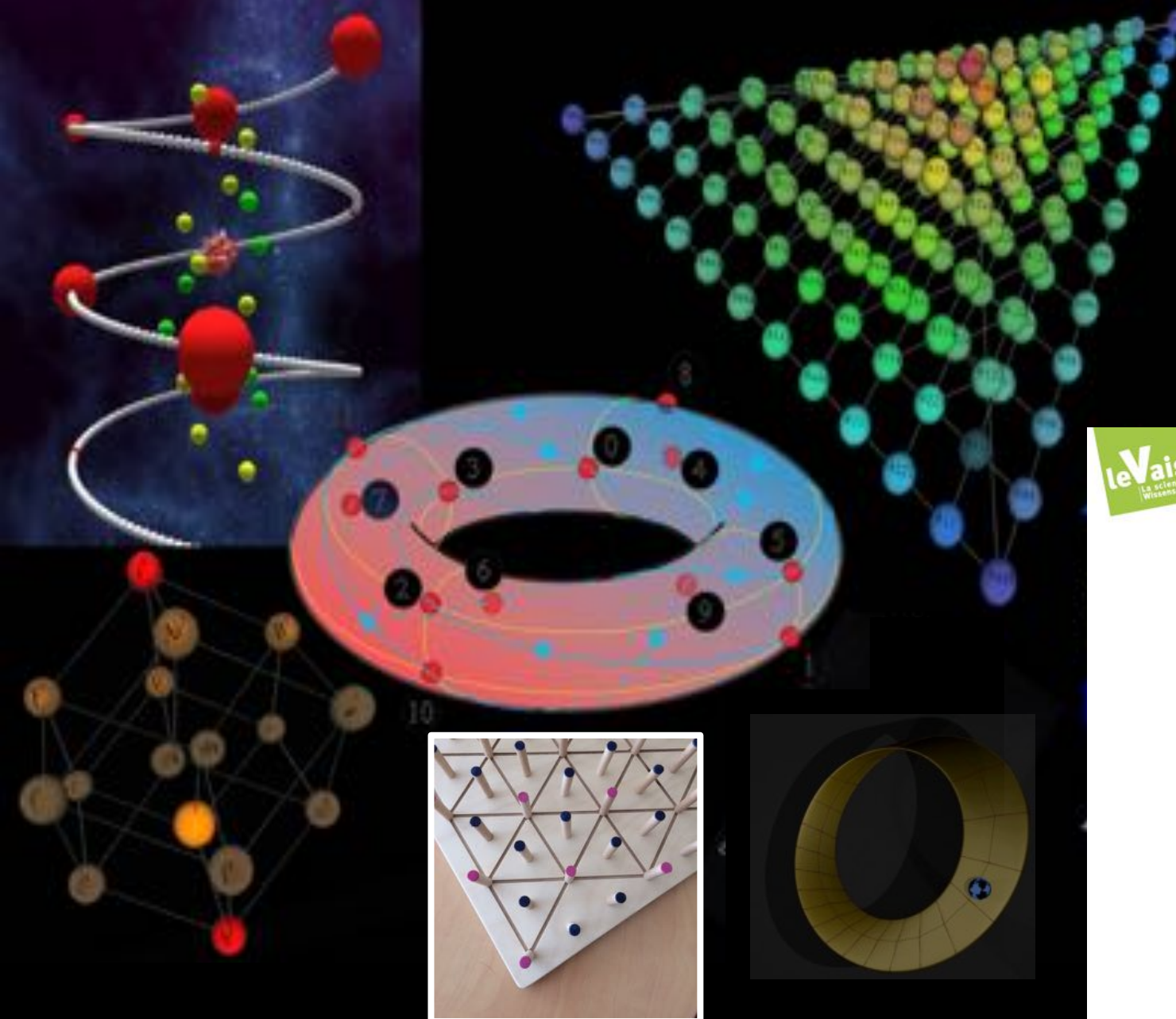
**Structural Symbolic Music
Information Research**

➔ <http://repmus.ircam.fr/moreno/smir>

La galaxie des modèles géométriques au service de la musique

La galaxie des modèles géométriques au service de la musique

leVaisseau
la science en s'amusant
Wissenschaft macht Spaß

À PARTIR DE 8 ANS
ENTRÉE LIBRE

CONFÉRENCE JUNIOR
SCIENCE À CROQUER

DESSINE-MOI LA MUSIQUE

SAMEDI 3 JUIN
DE 17H À 18H

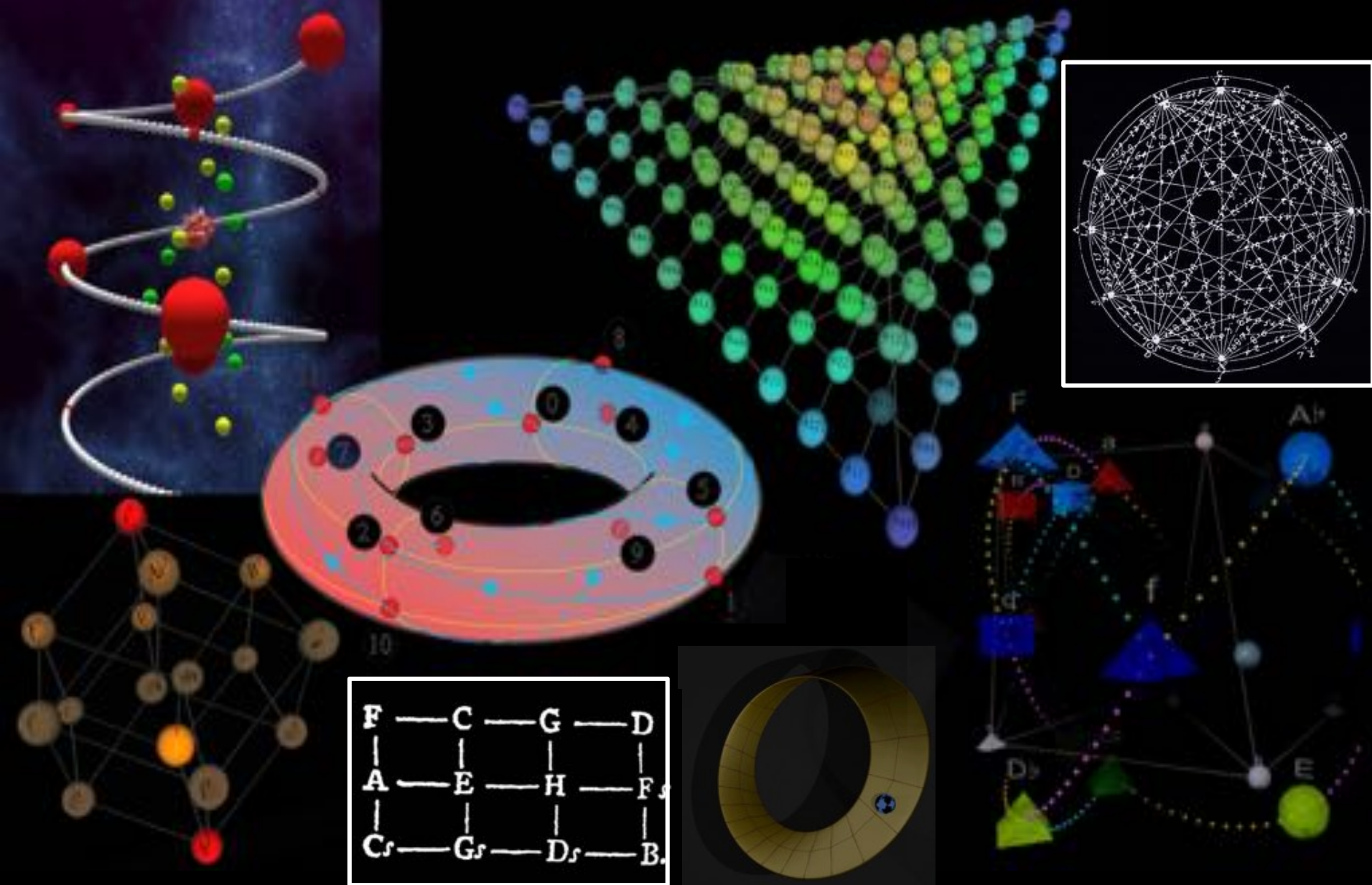
conférence junior
AVEC MORENO ANDREATTA

ENTRÉE LIBRE
NE DONNANT PAS ACCÈS
AUX EXPOSITIONS

WWW.LEVAISSEAU.COM
1 BIS, RUE PHILIPPE DOLLINDER
67100 STRASBOURG

leVaisseau
la science en s'amusant
67100 STRASBOURG

La galaxie des modèles géométriques au service de la musique

De la musicologie systématique à la musicologie computationnelle

II. Systematisch.

Aufstellung der in den einzelnen Zweigen der Tonkunst zuhöchst stehenden Gesetze.

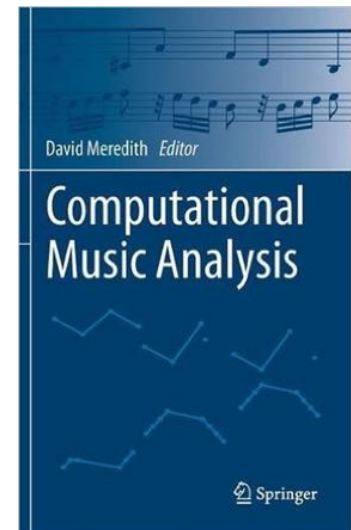
A. Erforschung und Begründung derselben in der			B. Aesthetik der Tonkunst.	C. Musikalische Pädagogik und Didaktik	D. Musikologie
1. <i>Harmo- nik</i> (tonal od. tonlich).	2. <i>Rhyth- mik</i> (temporär oder zeitlich).	3. <i>Melik</i> (Cohärenz von tonal und tem- porär).	1. Vergleichung und Werthschätzung der Gesetze und deren Relation mit den apper- cipirenden Subjecten behufs Feststellung der <i>Kriterien des musika- lisch Schönen</i> .	(Zusammenstellung der Gesetze mit Rücksicht auf den Lehrzweck) 1. Tonlehre, 2. Harmonielehre, 3. Kontrapunkt, 4. Compositionslehre, 5. Instrumentationslehre, 6. Methoden des Unter- richtes im Gesang und Instrumentalspiel.	(Unter- suchung und Ver- gleichung zu ethno- graphi- schen Zwecken).

Hilfswissenschaften: Akustik und Mathematik.

Physiologie (Tonempfindungen).
Psychologie (Tonvorstellungen, Tonurtheile und Tongefühle).
Logik (das musikalische Denken).
Grammatik, Metrik und Poetik.
Pädagogik
Ästhetik etc.

G. Adler (1855-1941)

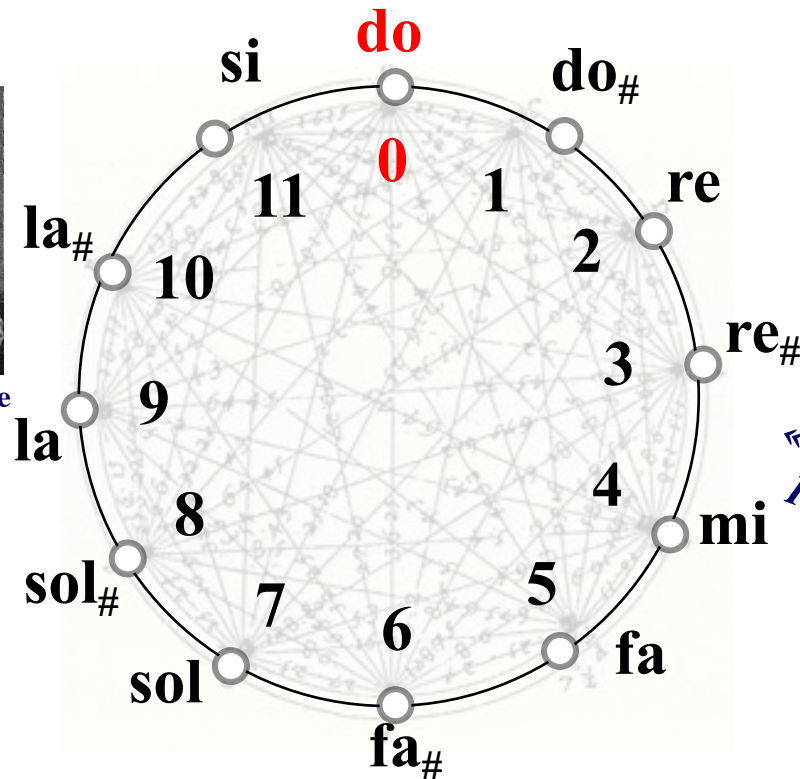
« La deuxième grande partie de la musicologie est la partie systématique; cette partie se base sur la partie historique. (...) L'accent de l'observation réside dans l'analogie de la méthode musicologique avec la méthode scientifique ».

Guido Adler : « Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft » (1885)

La représentation circulaire de l'espace des hauteurs

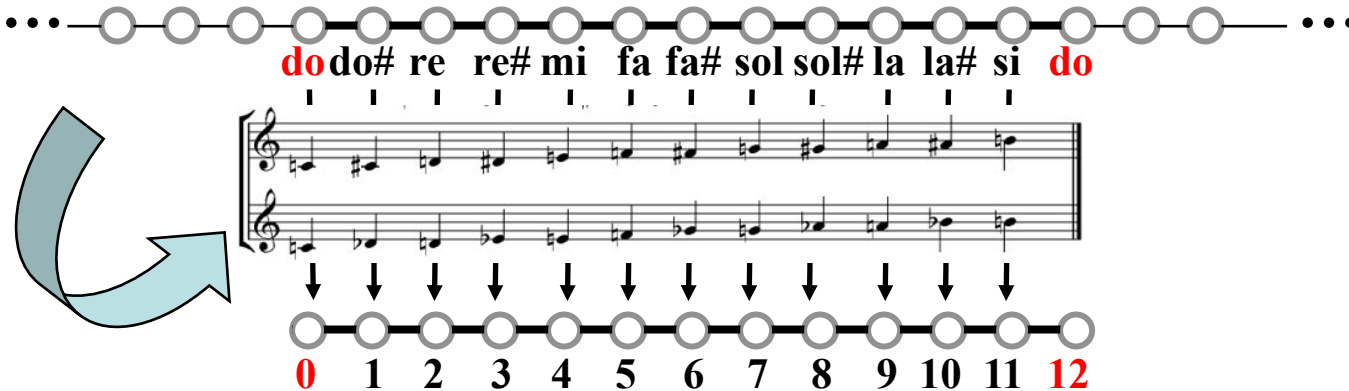
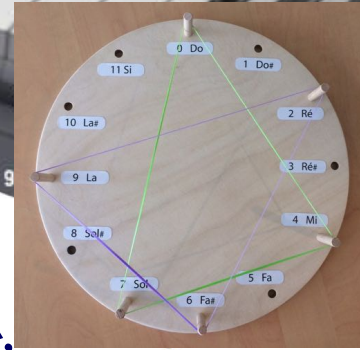
Marin Mersenne

Harmonicorum Libri XII, 1648

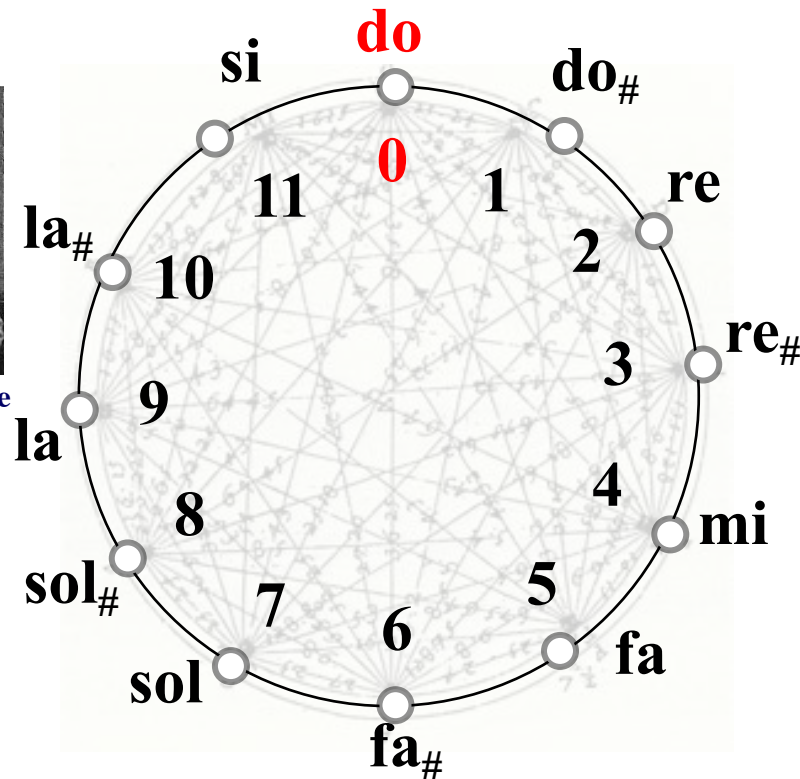
M. Andreatta, C. Agon,
« La musique mise en algèbre »,
Pour la Science, 2008

La représentation circulaire de l'espace des hauteurs

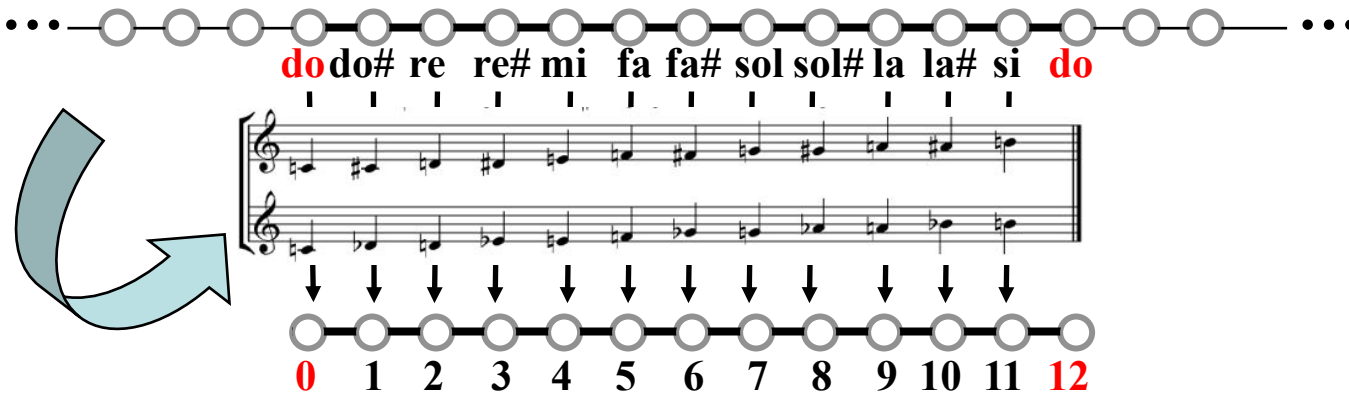
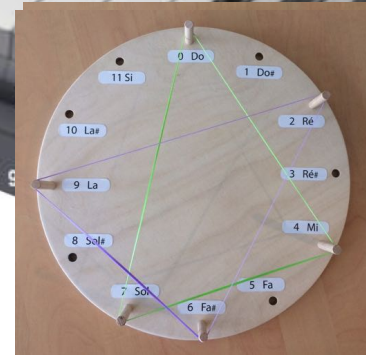
Marin Mersenne

Harmonicorum Libri XII, 1648

M. Andreatta, C. Agon,
« Algèbre et géométrie :
sont-elles inscrites dans le
cerveau ? »,
Pour la Science, 2018

➔ DEMO

Une chanson permutationnelle

Se telefonando, 1966 (Maurizio Costanzo/Ennio Morricone) / Mina

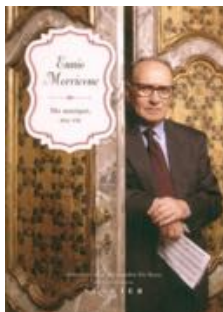
(min. 0'53")

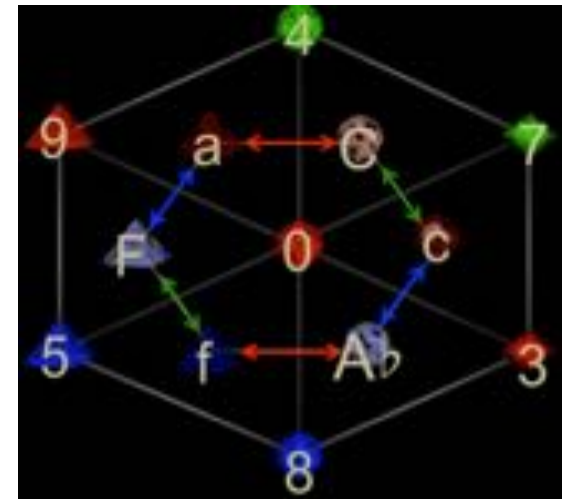
Je changerais d'avis,
(Françoise Hardy)

Ennio Morricone, Ma musique, ma vie.
Entretiens avec Alessandro De Rosa,
éditions Seguir, 2018. Traduit de
l'italien par Florence Rigollet.

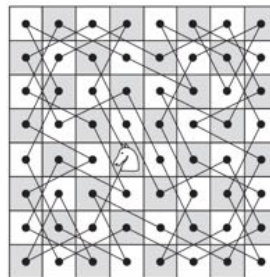
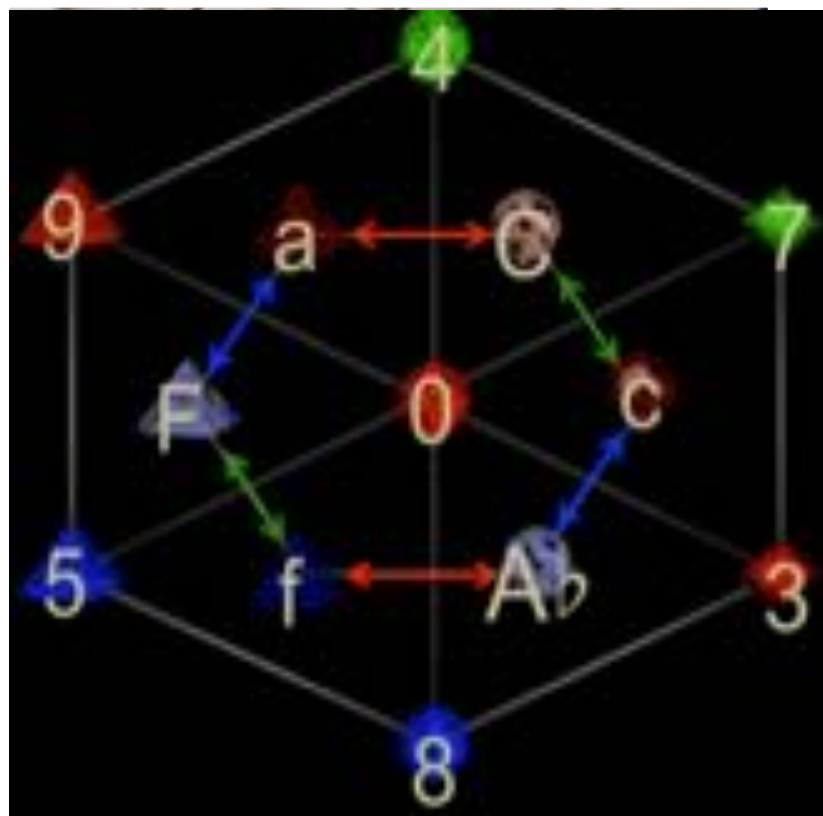
L'espace harmonique

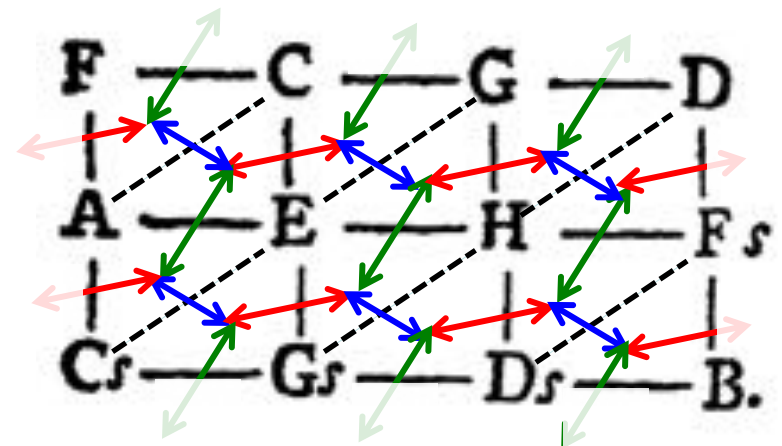
C	c	C#	c#	D	d
E _b	e _b	E	e	F	f
F#	f#	G	g	G#	g#
A	a	B _b	b _b	B	b

Chord enumeration

Le Tonnetz (ou nid musical d'abeilles)

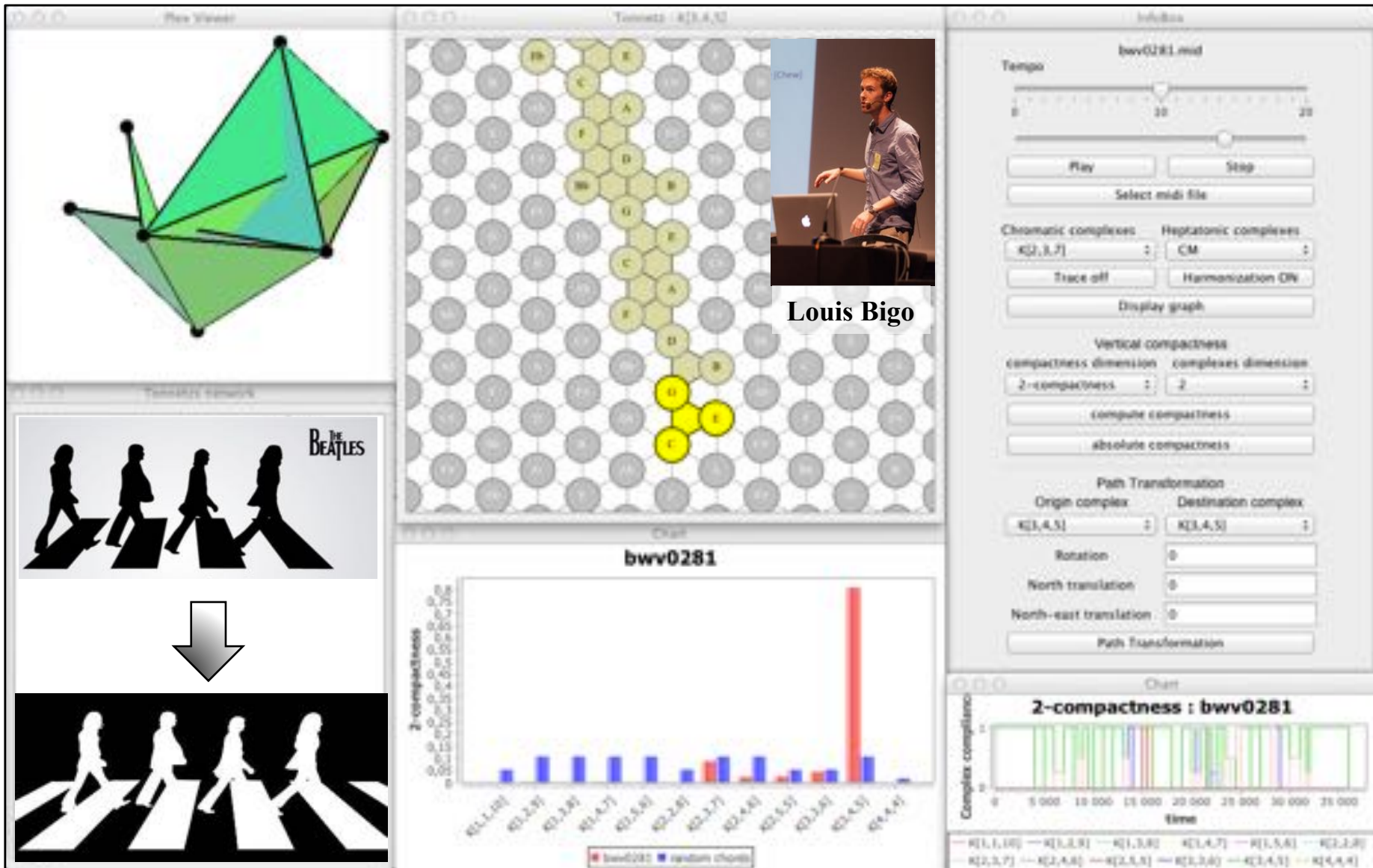
Leonhard Euler

Speculum Musicum (1773)

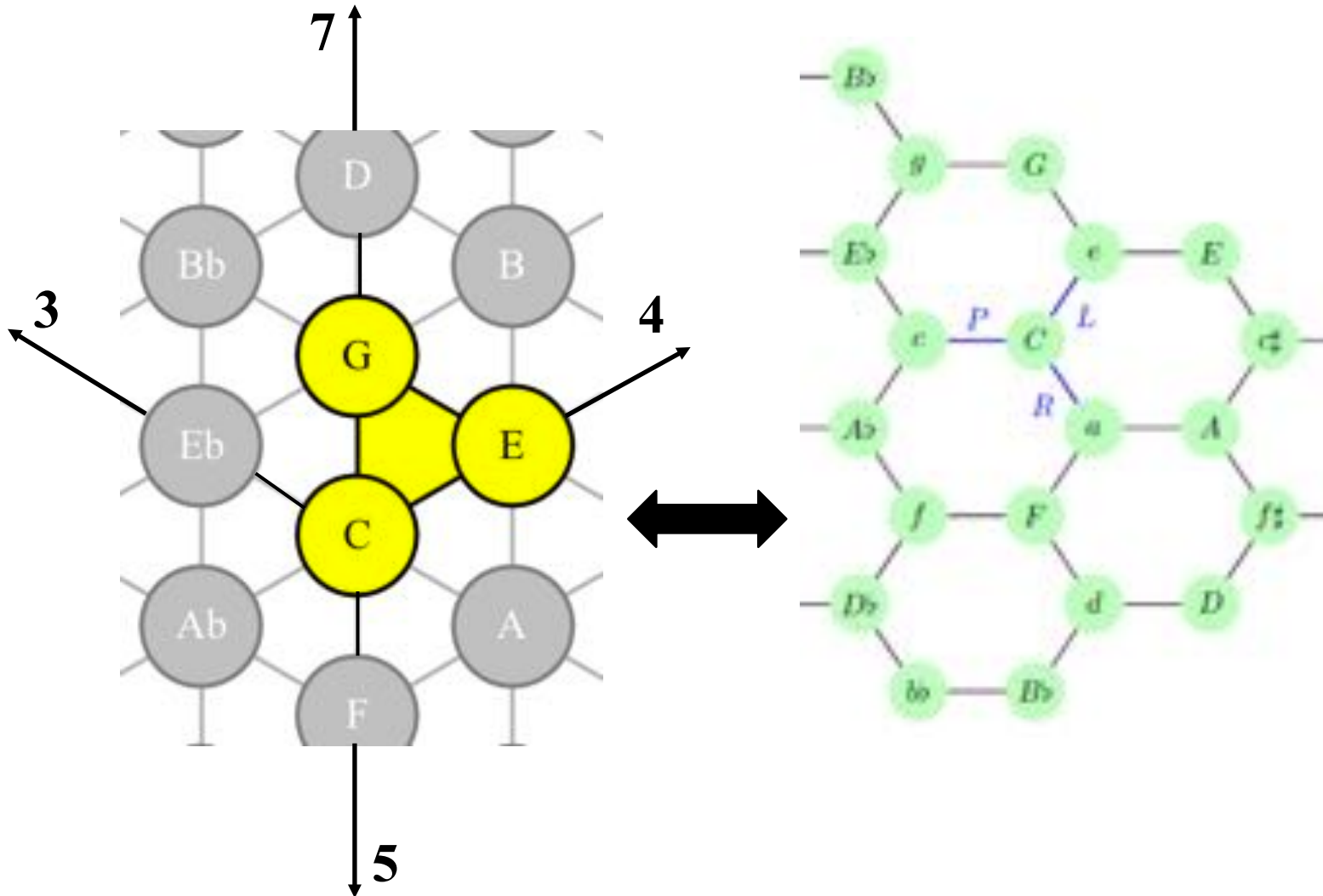
➔ DEMO

Analyse musicale assistée par ordinateur via *Hexachord*

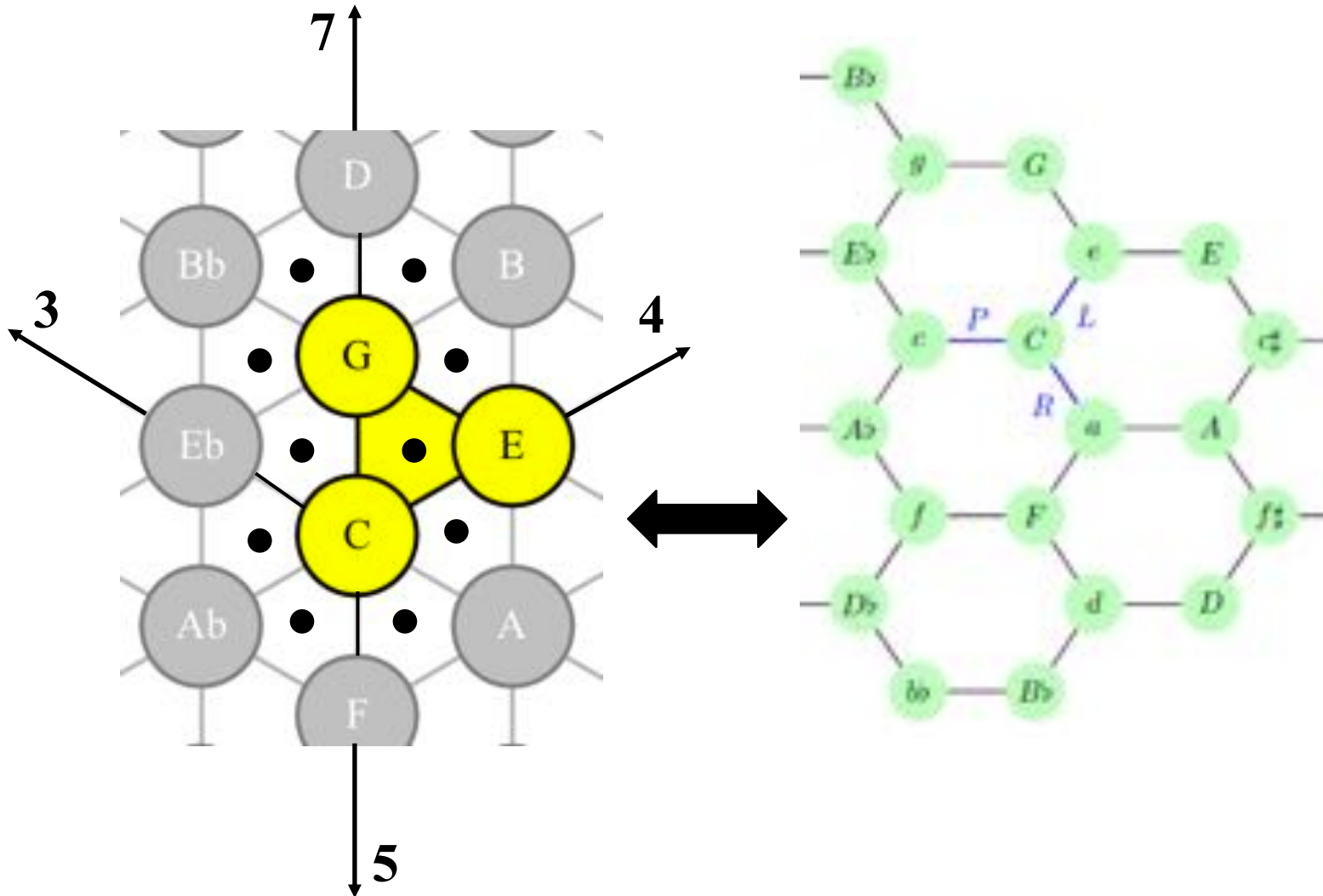

➔ <http://repmus.ircam.fr/moreno/chanson>

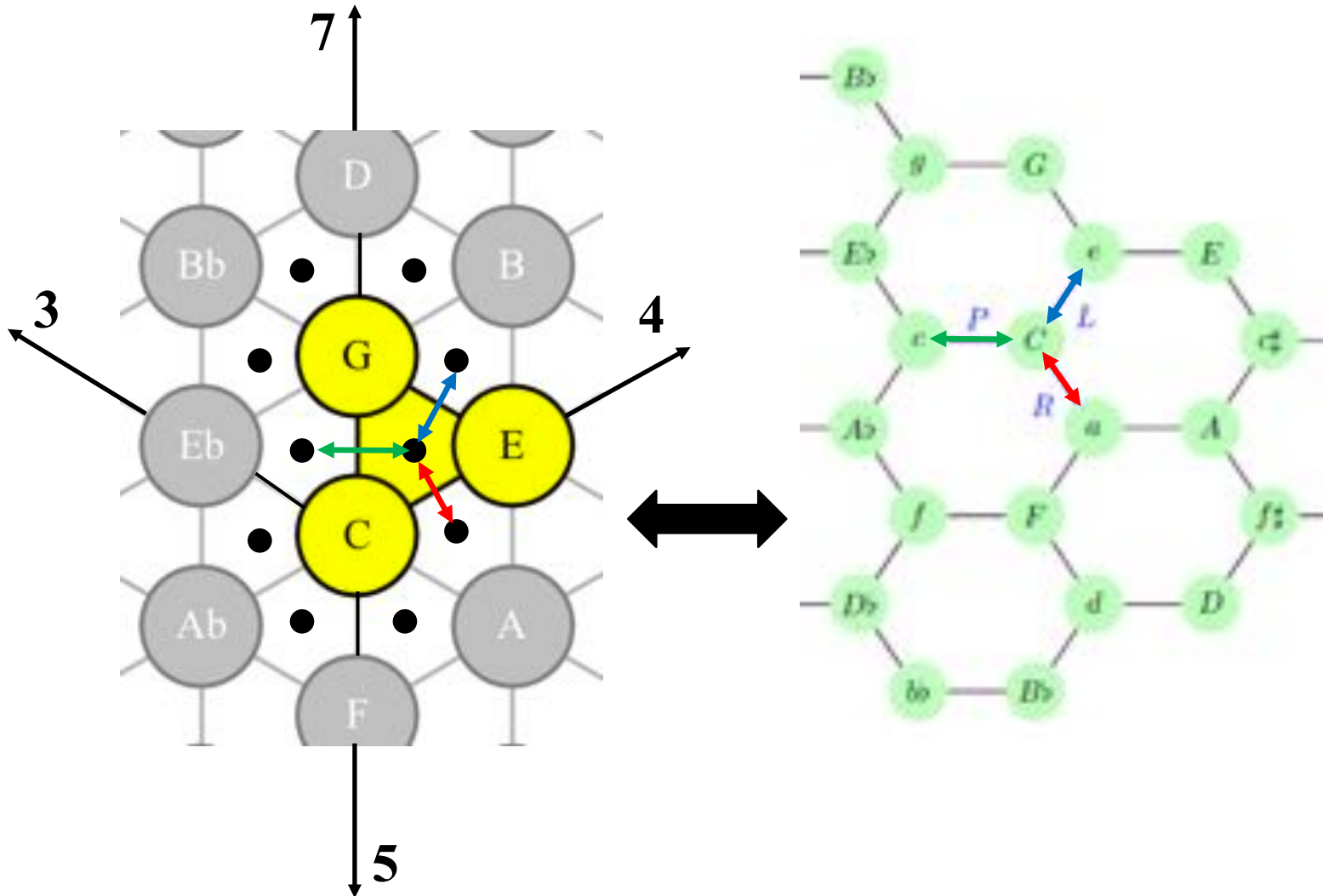
Le *Tonnetz* (ou nid musical d'abeilles)

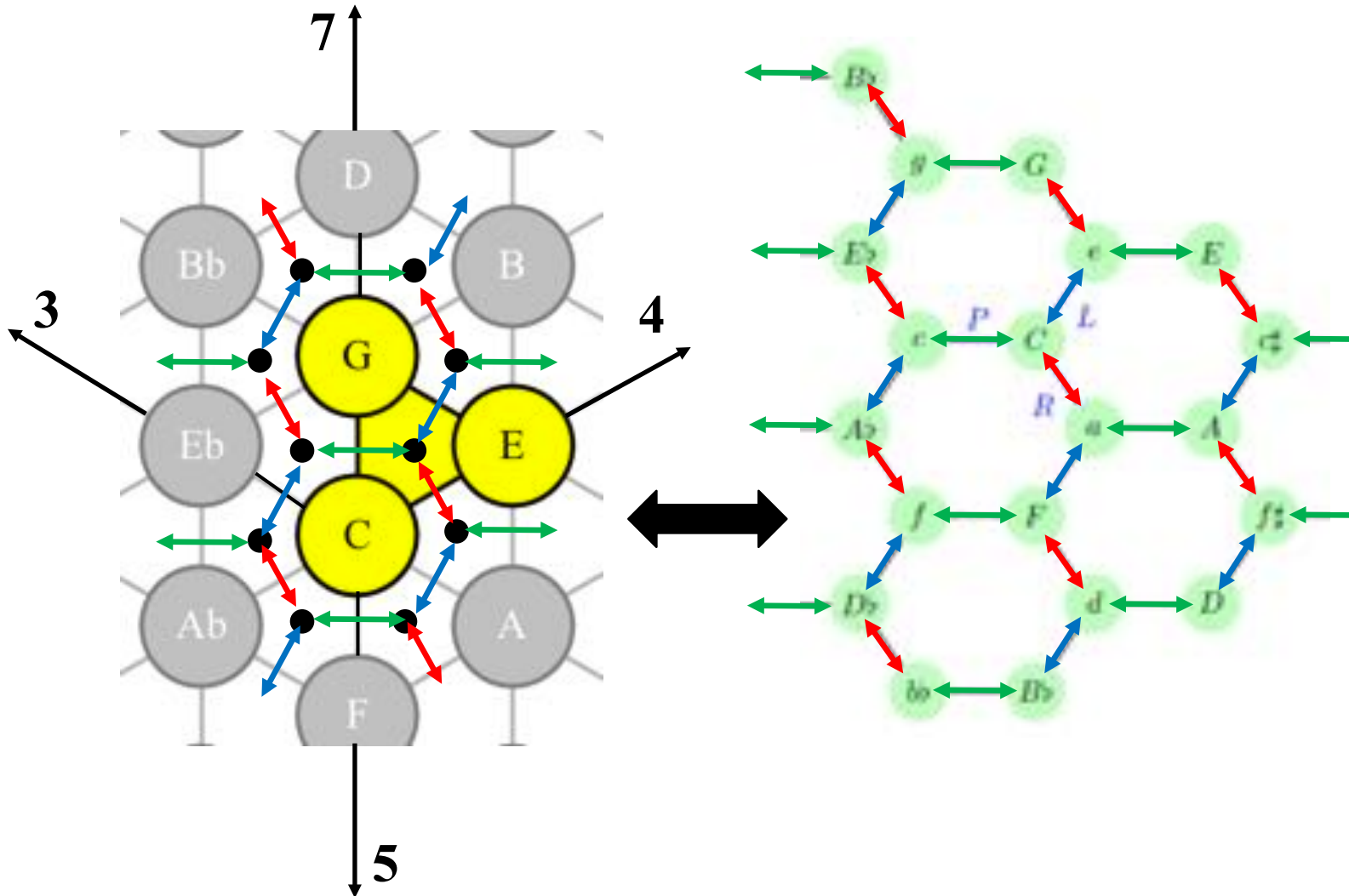
Le *Tonnetz* (ou nid musical d'abeilles)

Le *Tonnetz* (ou nid musical d'abeilles)

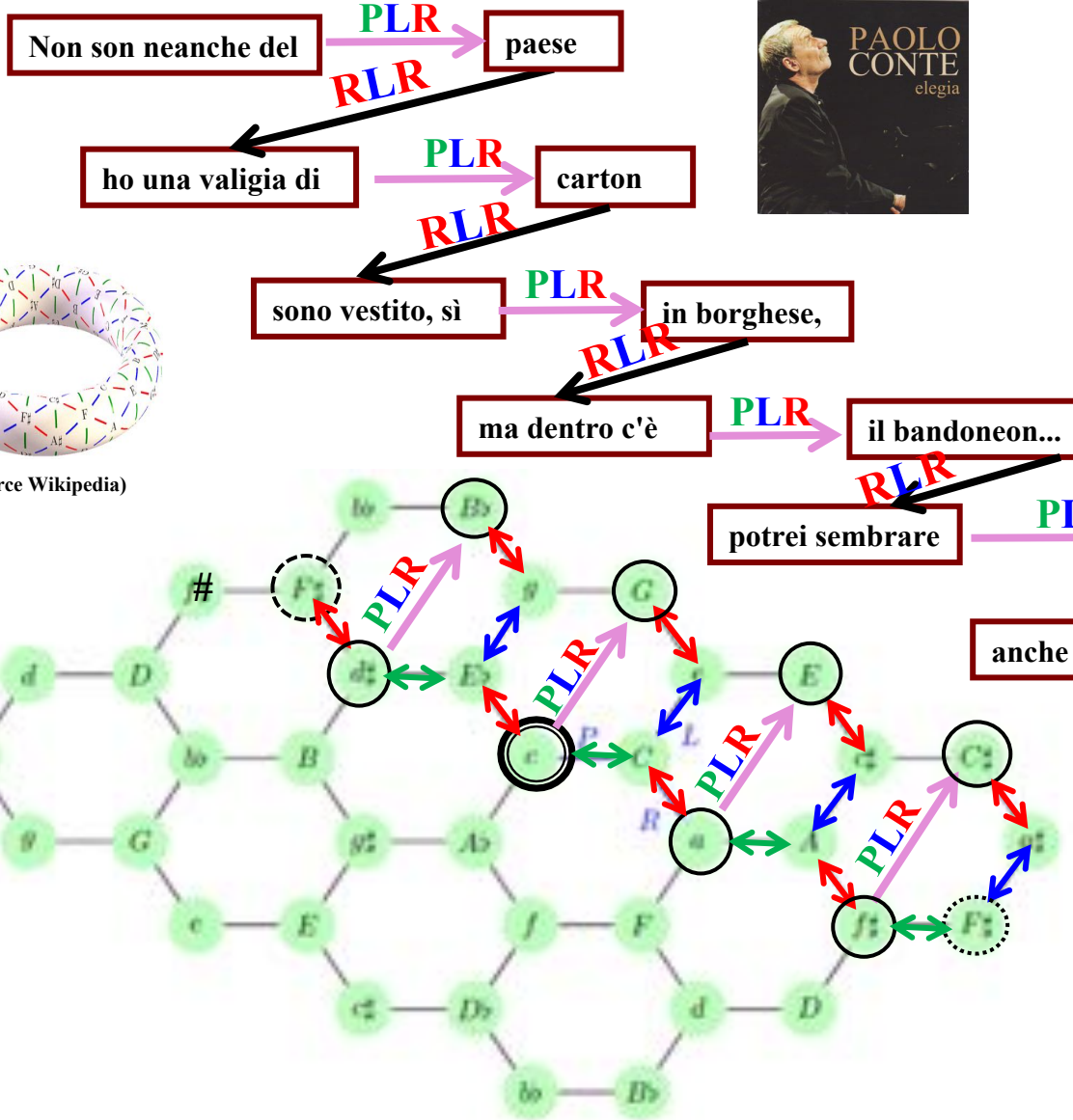

Le *Tonnetz* (ou nid musical d'abeilles)

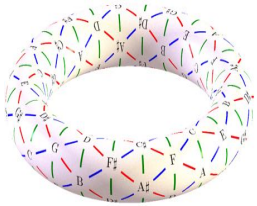
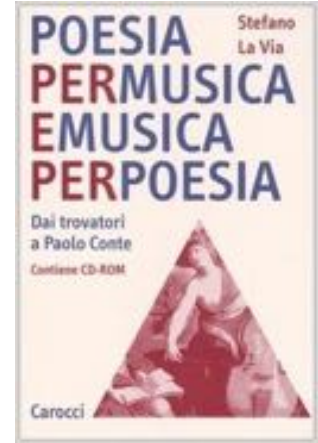

Symétries et correspondances texte/musique chez Conte

IL REGNO DEL TANGO (Paolo Conte)

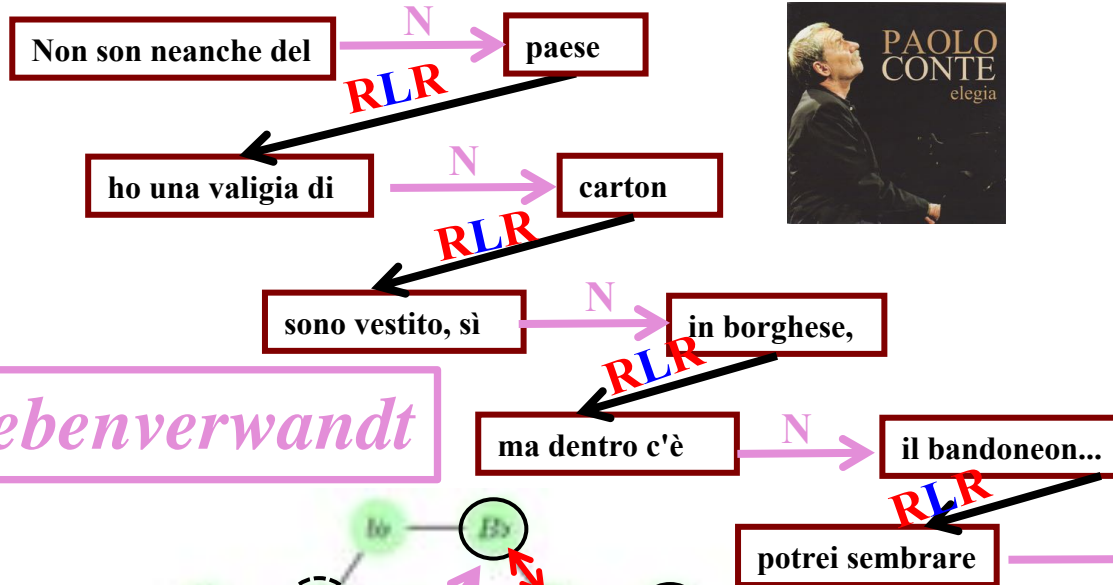
**Stefano La
Via, *Poesia
per musica e
musica per
poesia. Dai
trovatori a
Paolo Conte*,
Carocci, 2006**

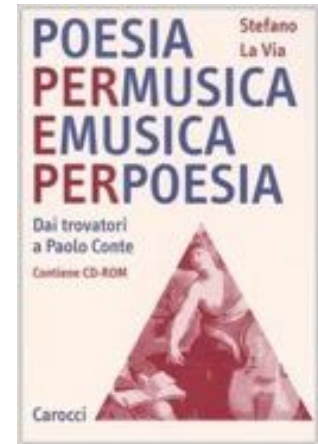
(Source Wikipedia)

Symétries et correspondances texte/musique chez Conte

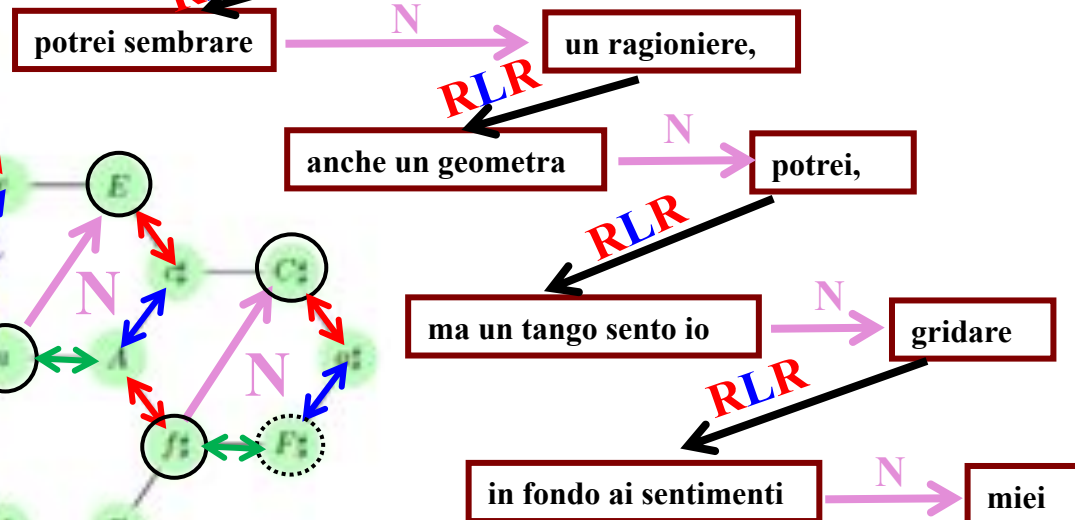
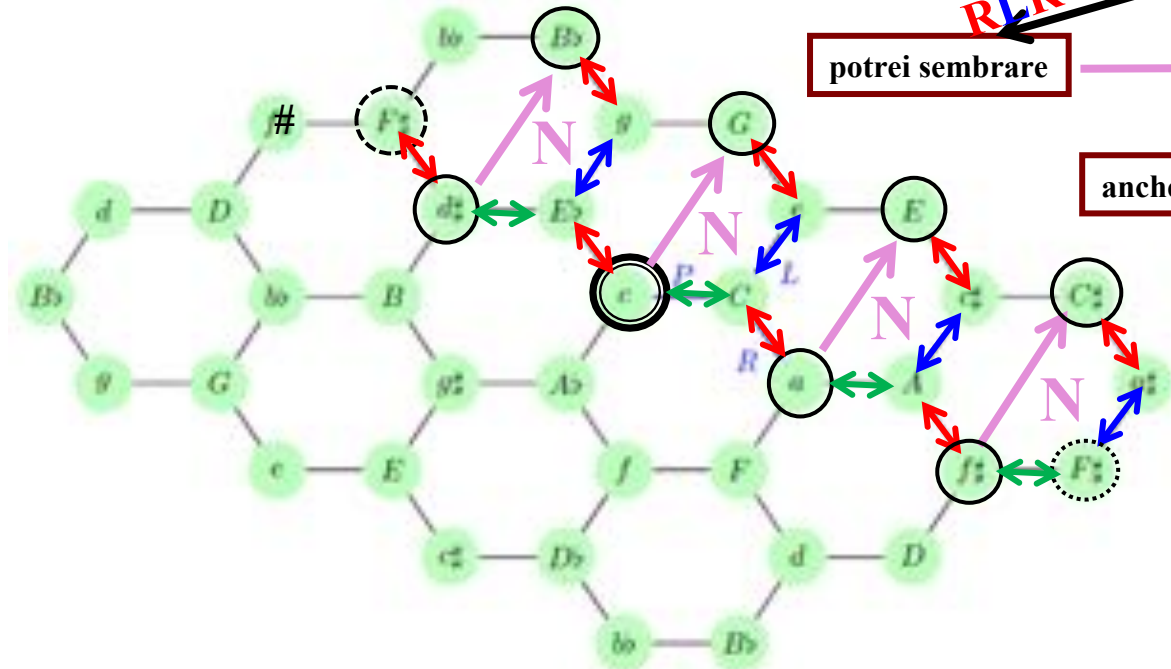
IL REGNO DEL TANGO (Paolo Conte)

**Stefano La
Via, *Poesia
per musica e
musica per
poesia. Dai
trovatori a
Paolo Conte*,
Carocci, 2006**

Nebenverwandt

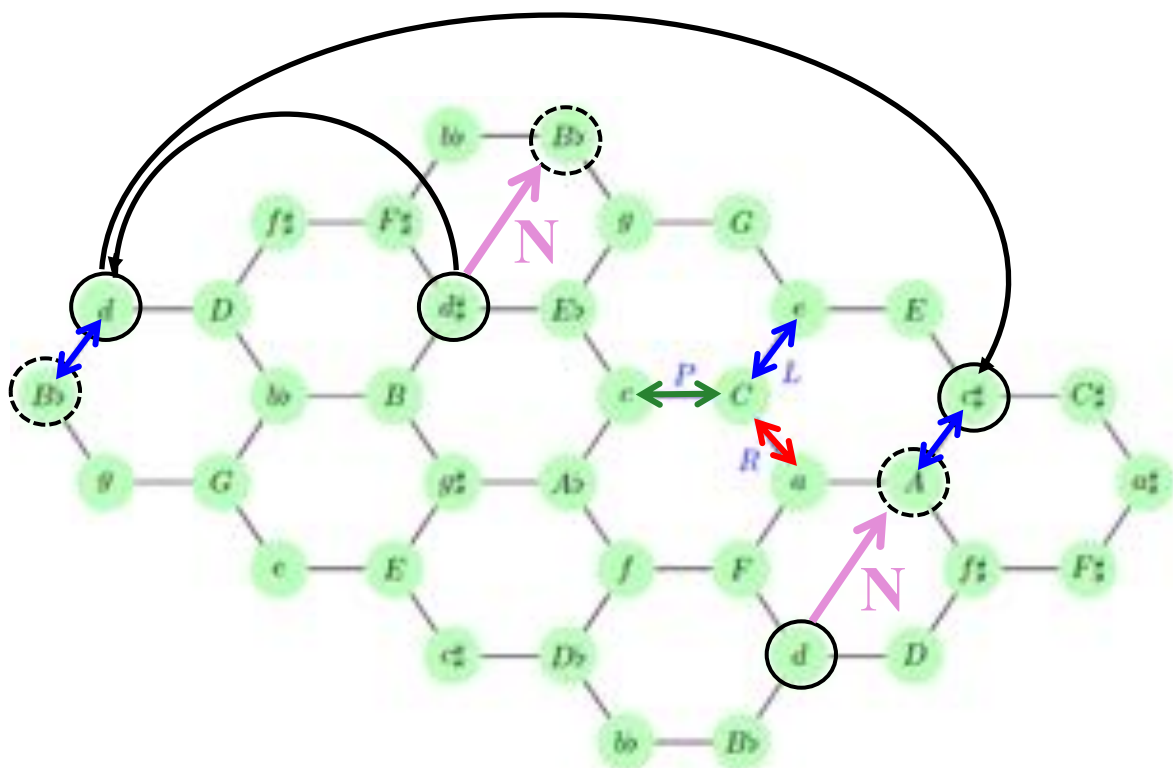
Arrangement : Alberto D'Este
(CD en préparation)

Nebenverwandt comme principe modulante

ANTEFATTO

(L. Mello / M. Andreatta)

$d^\#$

B_b

d

A

$C^\#$

non ci saranno stelle già sfinite
a raccontare stanche i nostri inizi
non ci saranno immagini sfuocate
dell'alba fatta dolce degli abbracci

NL

non ci saranno frasi come lame
e baci di un raccolto più prezioso
non sagome di vetro a cancellare
la schiuma del tuo volto che compare

NL

nel mio respiro fragile d'argilla
non ci sarà la notte a distanziare
la brace dei tuoi angoli di labbra
la luce che nel tuo danzare brilla

Arrangement : Alberto D'Este
(CD en préparation)

Nebenverwandt comme principe modulante

FRANGIFLUTTI
(L. Mello / M. Andreatta)

Nel rifrangere i nostri cuori,
– gente nata che esige cura –
sono stato tra i meno bravi
nella tua favola insicura.

↓ NL

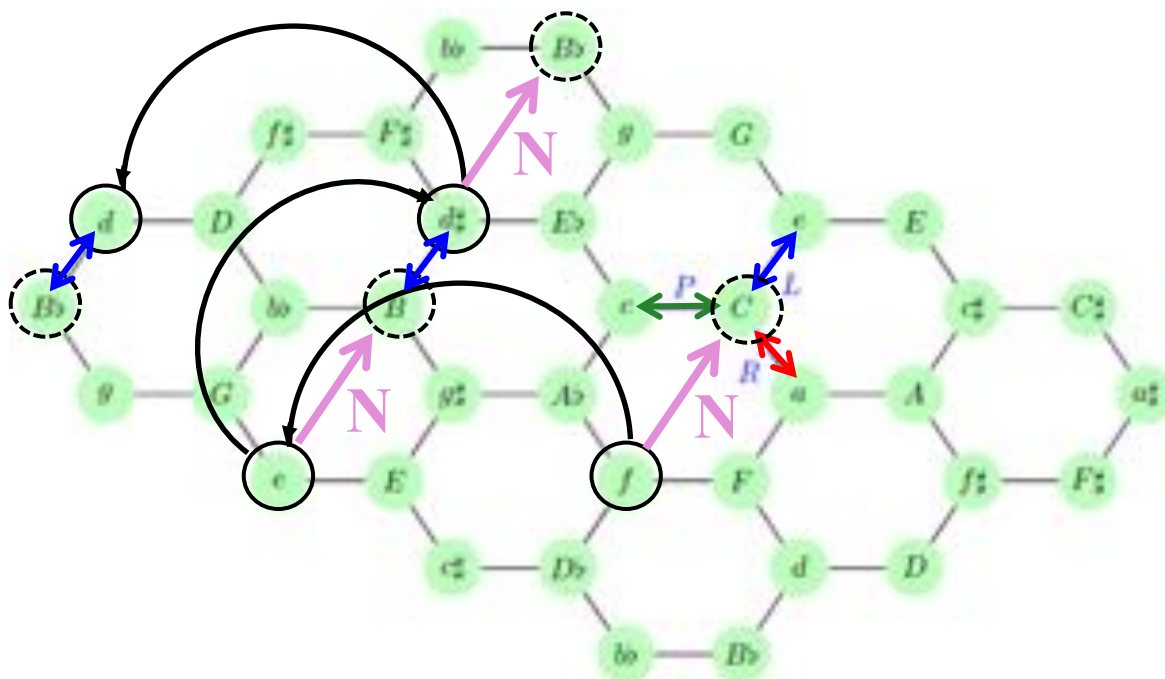
Ora è tardi lo so oramai
venti freddi come una fiaba
però tengo a cantare il canto
Eva sola che resta maga.

↓ NL

Eva cenno di ribellione
Eva fascio pronto all'addio
Eva donna che sa parlare
Al silenzio fatto d'oblio.

↓ NL

Sai parole da incatenare
sai sorridere per piacere
sai scappare senza tornare
sai ferire e sai far l'amore.

Le jeu des modulations dans *Madeleine* de Paolo Conte

Pyralis *Moderato*

Lab→Réb/Fa→Sib⁷→Mib⁷/Réb

Chorus

Lab Réb/Fa Sib⁷ Mib⁷/Réb

Si/Ré# Mi Do# Fa#

Ré/La Sol Mi⁷ La⁷

Ré Lab⁷ Réb Do⁷ Mib⁷

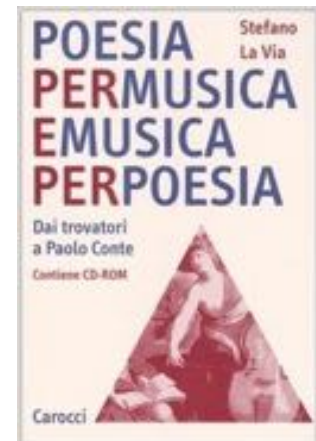
→ Lab→Réb/Fa→Sib⁷→Mib⁷/Réb

→ Si/Ré#→Mi→Do#→Fa#

→ Ré/La→Sol→Mi⁷→La⁷

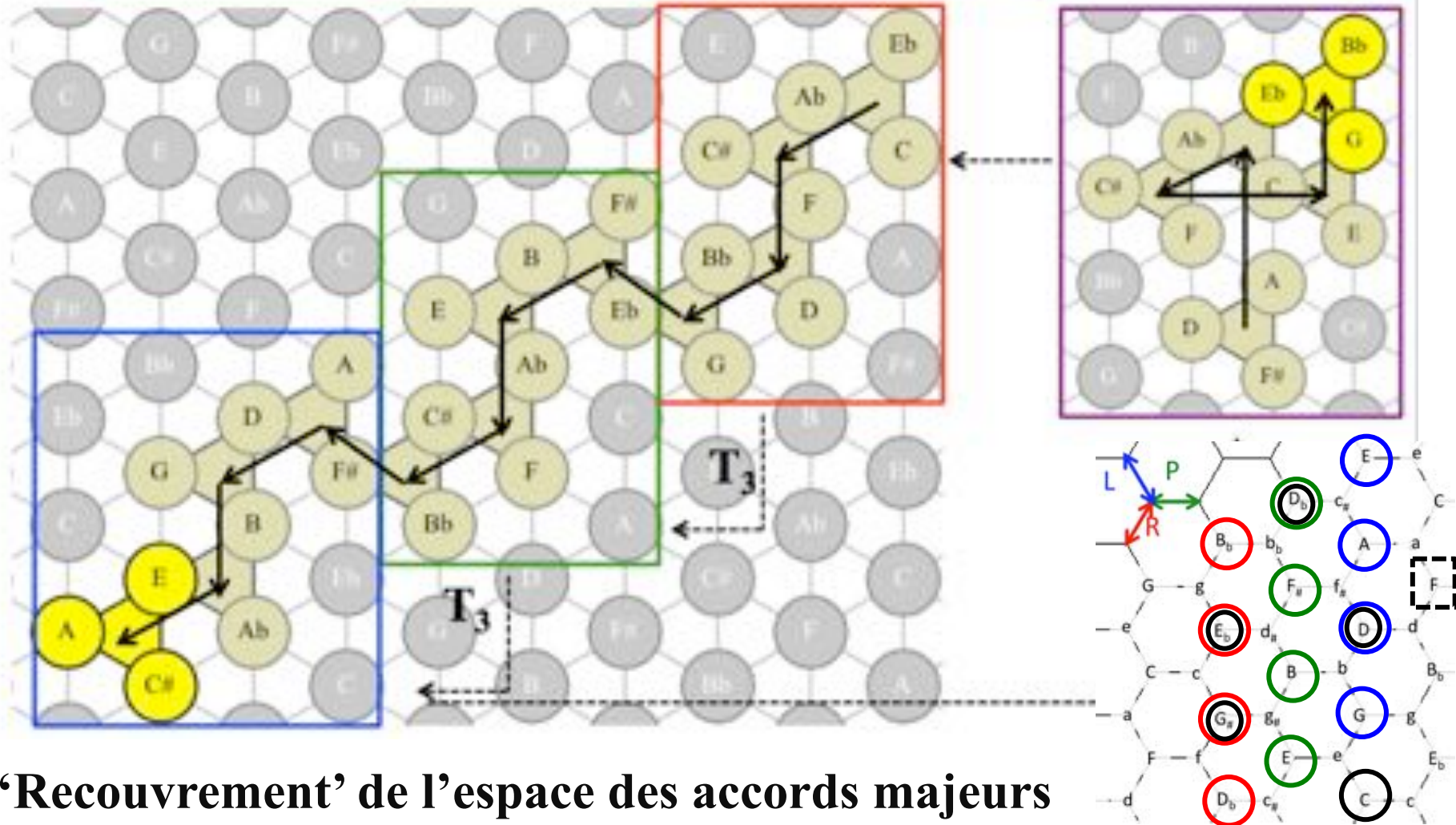
→ Ré→Lab⁷→Réb→Do⁷→Mib⁷

Stefano La Via, *Poesia per musica e musica per poesia. Dai trovatori a Paolo Conte*, Carocci, 2006

Le jeu des modulations dans *Madeleine* de Paolo Conte

La_b Re_b Si_b Mi_b Si Mi Re_b Fa_♯ Re Sol Mi La Re La_b Re_b Do Mi_b

La « promenade horizontale » de l'harmonie

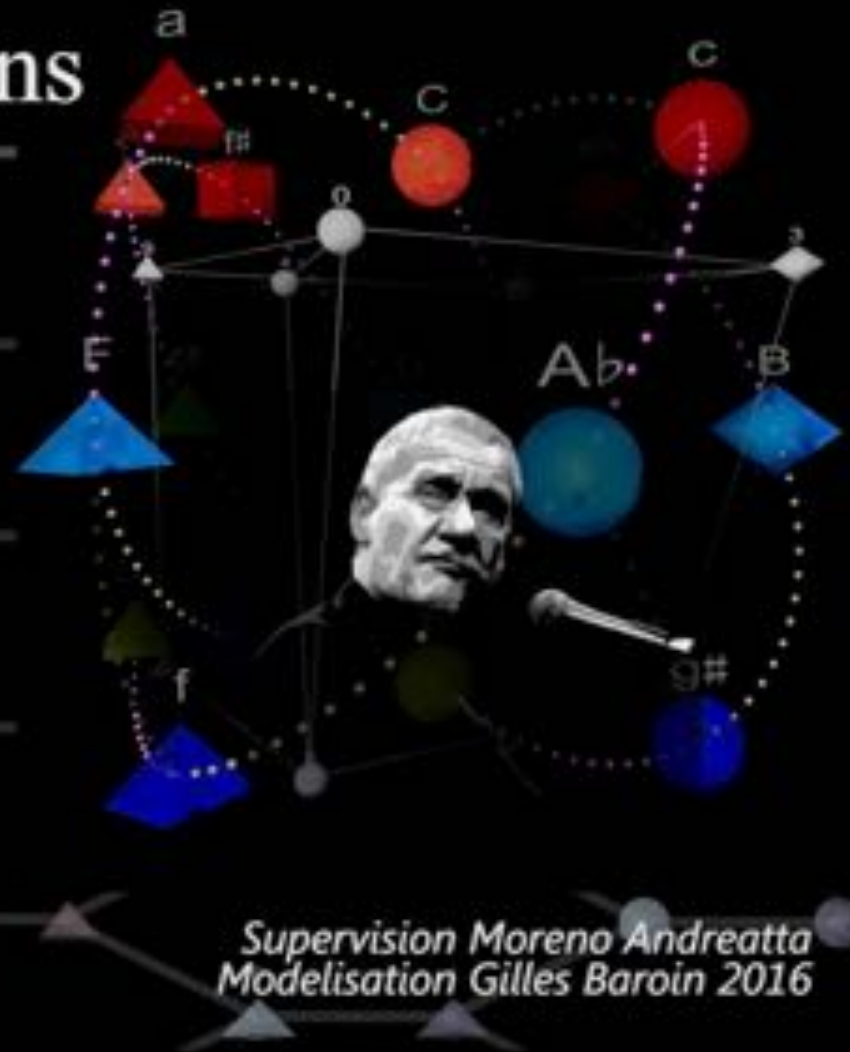
Manuela Furnari
Paolo Conte
Prima
la musica

La composition musicale, avec son parcours harmonique, son dessein mélodique, les mouvements et les accords rythmiques, a une **potentialité expressive intrinsèque**, dans le sens qu'une musique mène avec elle une littérature entière : certaines cadences musicales appartiennent désormais à un code expressif, un code qui affecte également le choix des mots. Non seulement, les musiques ont des couleurs dans leurs fonds qui conditionnent aussi tout ce qui est le chromatisme de l'imaginaire à travers lequel, ensuite, je travaille sur les mots. **Une chanson** est peut-être plus cinéma que poésie ou musique : elle est le rêve de quelque chose qui aimerait se mouvoir. La promenade horizontale de l'harmonie.

La **composizione musicale**, con il suo **percorso armonico**, il **disegno melodico**, le movenze e gli **accordi ritmici**, ha un'intrinseca potenzialità espressiva, nel senso che una musica si porta dietro, a sua volta, tutta una letteratura: certe cadenze musicali appartengono ormai a un codice espressivo e in questo codice le parole finiscono per cadere. Non solo, le musiche hanno dei colori nel loro fondo che condizionano anche tutto quello che è il **cromatismo dell'immaginazione** attraverso il quale, poi, lavoro sulle parole. **Una canzone** è forse più cinema che poesia o musica: è il sogno di qualcosa che vorrebbe muoversi. La camminata orizzontale dell'armonia.

La « promenade horizontale » de l'harmonie

Harmonic Progressions In Paolo Conte *Madeleine*

La sera non è più la tua canzone (sur un texte de Mario Luzi)

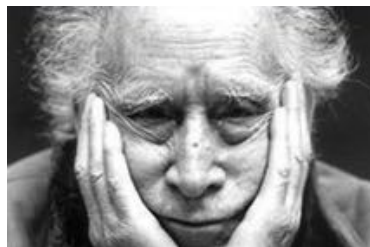

La sera non è più la tua canzone,
è questa roccia d'ombra traforata
dai lumi e dalle voci senza fine,
la quiete d'una cosa già pensata.

Ah questa luce viva e chiara viene
solo da te, sei tu così vicina
al vero d'una cosa conosciuta,
per nome hai una parola ch'è passata
nell'intimo del cuore e s'è perduta.

Caduto è più che un segno della vita,
riposi, dal viaggio sei tornata
dentro di te, sei scesa in questa pura
sostanza così tua, così romita
nel silenzio dell'essere, (compiuta).

L'aria tace ed il tempo dietro a te
si leva come un'arida montagna
dove vaga il tuo spirito e si perde,
un vento raro scivola e ristagna.

M. Luzi (1914-2005)

*Le soir n'est plus ta chanson,
c'est ce rochet d'ombre transpercé
par les lumières et les voix sans fin,
la paix d'une chose déjà pensée.*

*Ah, cette lumière vive et claire vient
uniquement de toi, tu es si proche
du vrai d'une chose connue,
tu as pour nom une parole qui est passée
dans l'intimité du cœur où elle s'est
perdue.*

*Tombé est plus qu'un signe de la vie,
tu te reposes, du voyage tu es revenue
à l'intérieur de toi même, tu es
descendue dans cette
pure substance qui est si tienne,
si éloignée
dans le silence de l'être, achevée.*

*L'air se tait et le temps derrière toi
se lève tel une montagne aride
où plane ton esprit et se perd,
un vent rare glisse et stagne.*

(tr. Antonia Soulez, philosophe et poète)

Musique : M. Andreatta
Arrangements et mixage : M. Bergomi &
S. Geravini
(Perfect Music Production)
Mastering : A. Cutolo (Massive Arts
Studio, Milan)

Luzi

Hamiltonian Song
on
Spinnennetz
2014

Lyrics by Mario Luzi
Music and Vocals by Moreno Andreatta
Graphics and Animation by Gilles Baroin
SpinnenTonnetz by Gilles Baroin, Hugò Seress
Original "Chicken Wire" graph by J.Douthett, P.Steinbach

Aprile (d'après Gabriele D'Annunzio)

Aprile

4D & 2D Visualizations
Hamiltonian Cycles
M.Andreatta, G.Baroin 2013

Lyrics: Gabriele d'Annunzio

Music and Vocals: Moreno Andreatta

Hypersphere and Ideogramms: Gilles Baroin

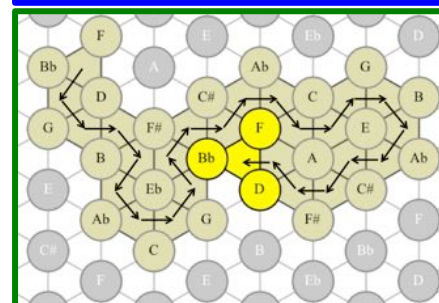
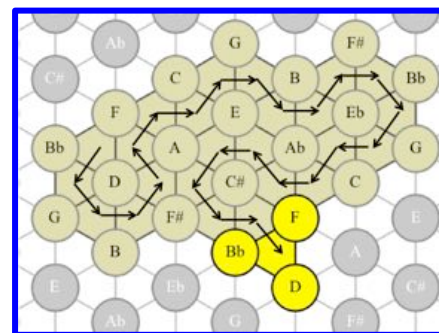
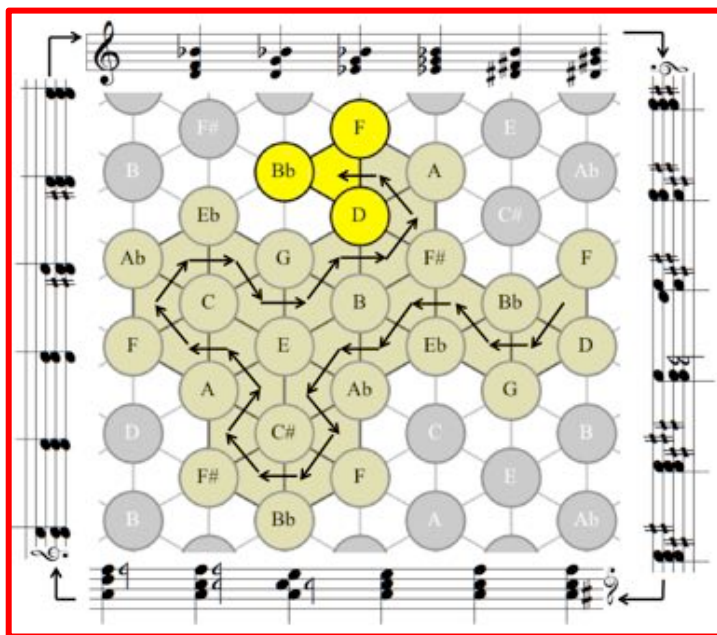
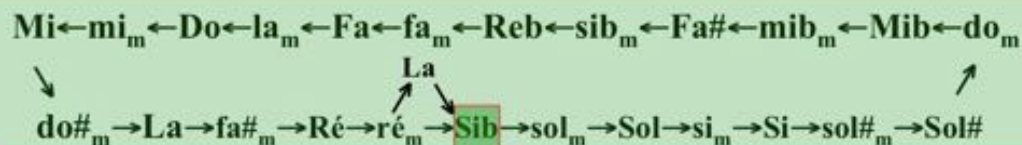
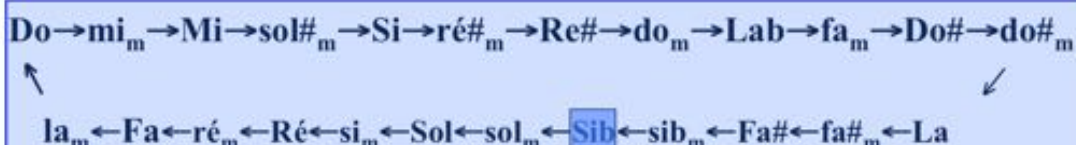
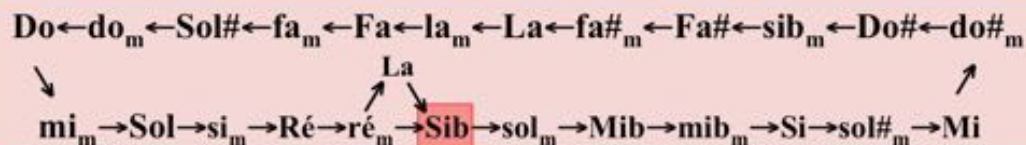
Original "Chicken Wire" graph: J.Douthett, P.Steinbach

<http://www.mathemusic.net>

La fenêtre est entr'ouverte, sur le jardin.
Une heure passe, lente, somnolente.
Et elle, d'abord attentive, finit par s'endormir.
À cette voix qui là-bas se lamente,
Qui se lamente au fond de ce jardin.

Ce n'est qu'une voix d'eau sur la pierre.
Et combien de fois, combien de fois entendue !
Cet amour et cette heure s'abîment dans cette vie
Comme s'abîment dans l'onde sans fin
Le cadavre et la pierre liés ensemble.

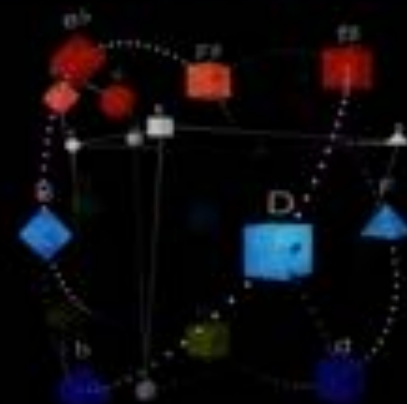
Elle détend son angoisse dans le sommeil.
Mais l'angoisse est forte, et le sommeil est si léger !
(La lumière d'avril ressemble presque à une neige
qui serait tiède.)
Et certes elle doit souffrir,
Vaguement souffrir, aussi dans le sommeil.

Aprile

Hamiltonian Song

Mathemusical
2D & 4D Visualizations

Composition, Performance: Moreno Andreatta

Hyperspheres & Animations: Gilles Baroin

Spinnen-Tonnetz: Hugò Seress & G.B

Lyrics by Gabriele D'Annunzio

www.MatheMusic.net

Zig-zag beethovenien en retrogradation

Le Blé en Herbe

(Polo/Moreno/Dieu)

Plonger comme un enfant, cheveux au vent

Sous l'océan du blé en herbe

Marée d'épis couleur d'amande

Qui tendent à caresser le ciel

Algues tendres de mille plages

Frôlant le ventre des nuages

Cheveux de pluie, dos de poissons

Qui frissonnent à l'unisson

Suivre le bord des continents

Dans l'océan du blé en herbe

Pêcher le corail du pavot

Dans le sang des coquelicots

Croiser matin dans l'herbe folle

Deux tourterelles qui s'envolent

Suivre les jeux des hirondelles

Sur le paysage éternel

Nager comme un enfant, cheveux au vent

Sous l'océan

Du blé en herbe

Marée de fruits au goût amer

Acide et salée comme la mer

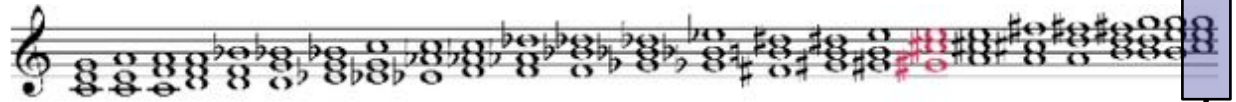
Vers l'îlot d'un petit village

Vers un château d'eau sur la plage

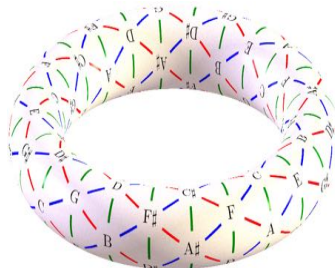
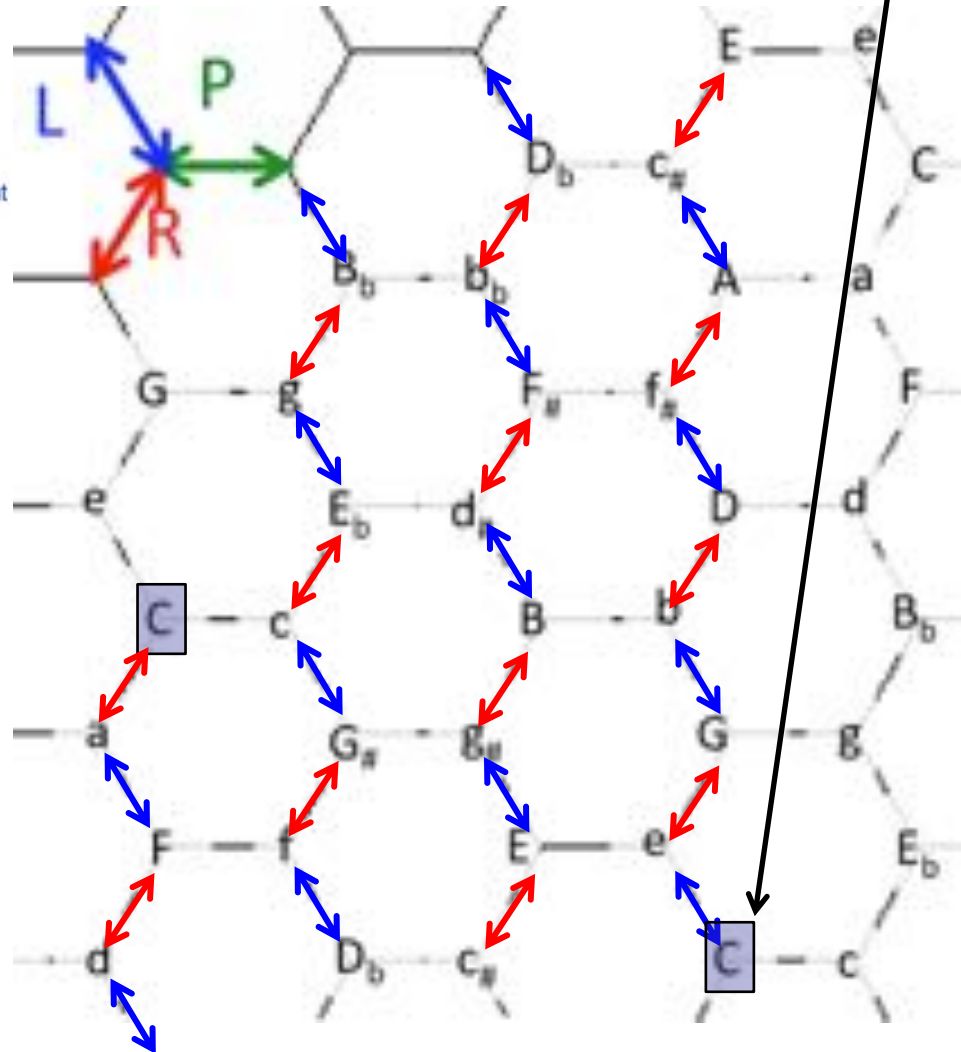
Quand tout s'éteint avant l'orage

Quand se lève le vent du large

Sur le blé vert

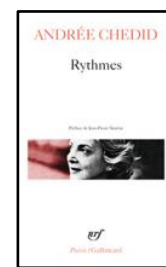
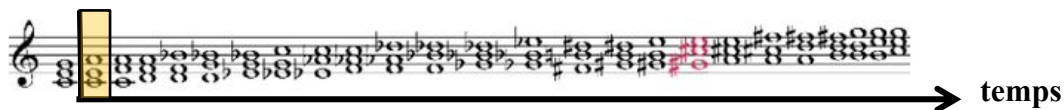

← temps

(Source Wikipedia)

Choix de la tonalité à partir du zig-zag

A part (Andrée Chedid, poème tiré du recueil *Rythmes* Collection Poésie/Gallimard (n. 527), Gallimard, 2018)

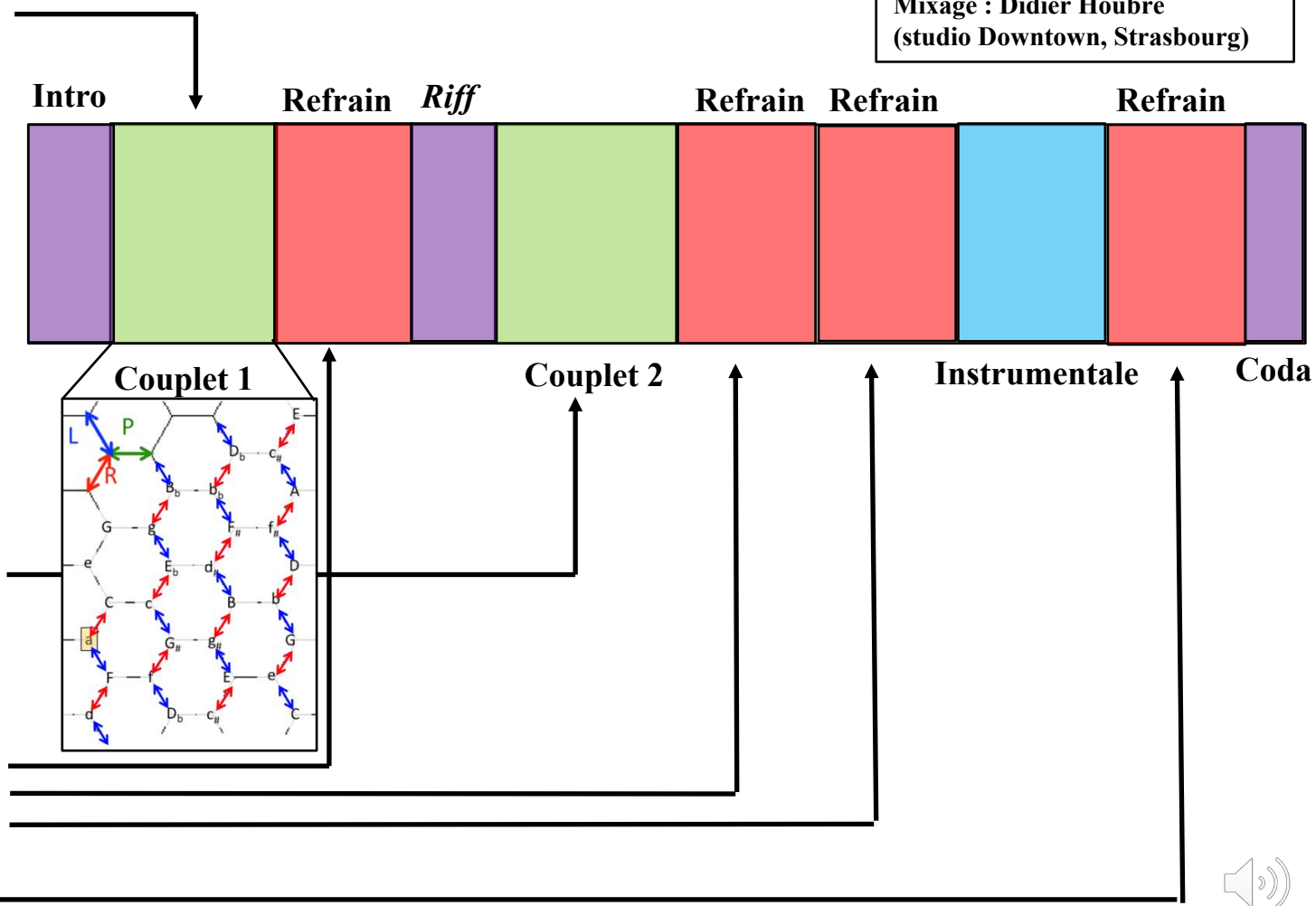
Composition : Moreno Andreatta
Arrangement : Benoît Messinger
Mixage : Didier Houbre
 (studio Downtown, Strasbourg)

À part le temps
 Et ses rouages
 À part la terre
 En éruptions
 À part le ciel
 Pétrisseur de nuages
 À part l'ennemi
 Qui génère l'ennemi

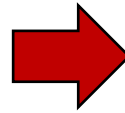
À part le désamour
 Qui ronge l'illusion
 À part la durée
 Qui moisit nos visages

À part les fléaux
 À part la tyrannie
 À part l'ombre et le crime
 Nos batailles nos outrages

Je te célèbre ô Vie
 Entre cavités et songes
 Intervalle convoité
 Entre le vide et le rien

De l'OuLiPo à l'OuMuPo (ouvroir de musique potentielle)

M. Andreatta et al., « Music, mathematics and language: chronicles from the Oumupo sandbox », in Kapoula, Z., Volle, E., Renoult, J., Andreatta, M. (Eds.), *Exploring Transdisciplinarity in Art and Sciences*, Springer, 2018

Valentin Villenave

Mike Solomon

Jean-François
Piette

Martin
Granger

Joseph Boisseau

Moreno Andreatta

Tom Johnson

Une chanson permutative : une phrase...

Una volta soltanto una storia d'amore finisce (M. Andreatta. tr. E. Lecroart, OuBaPo)

Una volta una storia d'amore
soltanto una storia

Una storia d'amore
soltanto una storia d'amore

Una storia
soltanto una storia

Una storia d'amore
soltanto

Una volta soltanto
una storia d'amore soltanto

Un amore soltanto una volta
soltanto una storia d'amore soltanto

Una storia d'amore
soltanto una volta una storia

Un amore
una volta soltanto

Un amore finisce
soltanto

Una volta una storia d'amore finisce
Un amore soltanto

Una volta soltanto una storia d'amore
finisce

Une fois une histoire d'amour
rien qu'une histoire

Une histoire d'amour
rien qu'une histoire d'amour

Une histoire
rien qu'une histoire

Rien qu'une histoire
d'amour

Rien qu'une fois
rien qu'une histoire d'amour

Un amour, rien qu'une fois
rien qu'une histoire d'amour, rien que ça

Une histoire d'amour
rien qu'une fois une histoire

Un amour
rien qu'une fois

Un amour ne se termine
rien...

...qu'une fois une histoire d'amour ne se termine
Rien qu'un amour

Une fois rien qu'une fois une histoire d'amour
se termine

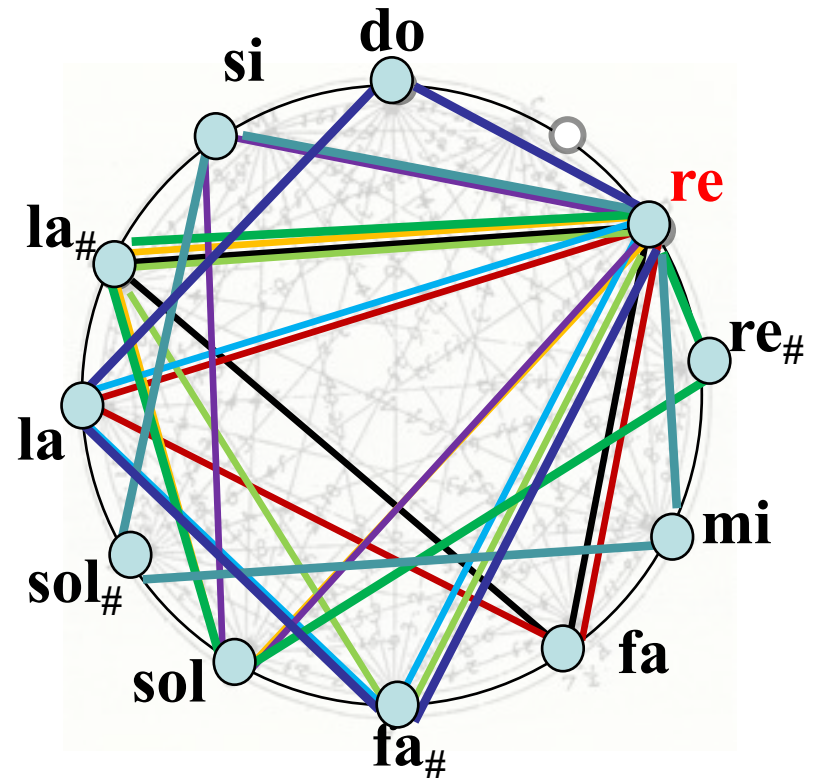
Una chanson permutazionale : une phrase, **une note...**

Una volta soltanto una storia d'amore finisce (M. Andreatta)

Una volta una storia d'amore
soltanto una storia
Una storia d'amore
soltanto una storia d'amore
Una storia
soltanto una storia
Una storia d'amore
soltanto
Una volta soltanto
una storia d'amore soltanto

Un amore soltanto una volta
soltanto una storia d'amore soltanto
Una storia d'amore
soltanto una volta una storia
Un amore
una volta soltanto
Un amore finisce
soltanto
Una volta una storia d'amore finisce
Un amore soltanto

Una volta soltanto una storia d'amore finisce

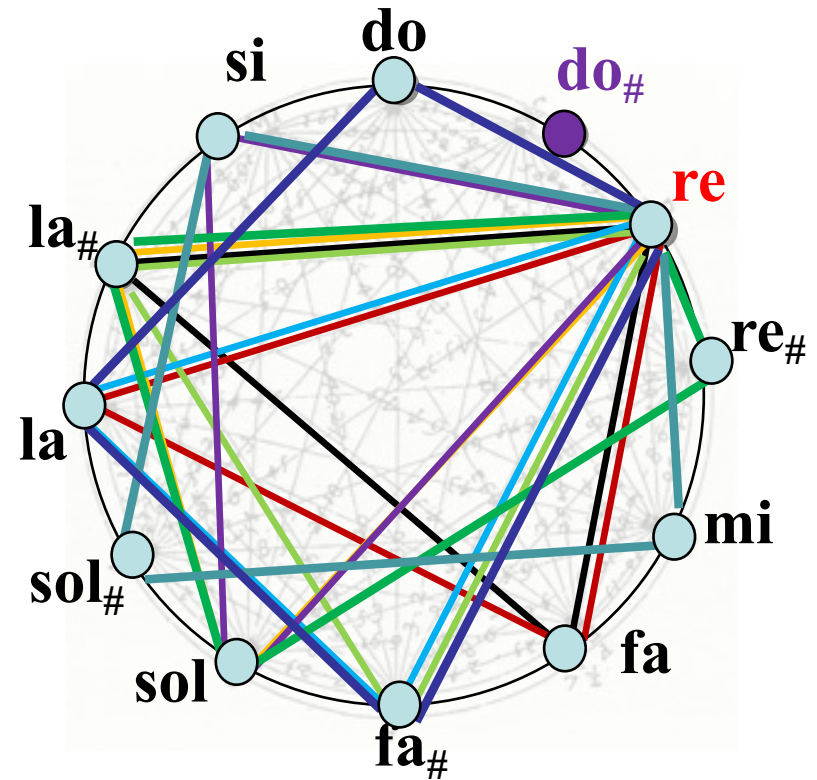

Une chanson permutationnelle : une phrase, **une note** (moins une note !)

Una volta soltanto una storia d'amore finisce (M. Andreatta)

Una volta una storia d'amore
soltanto una storia
Una storia d'amore
soltanto una storia d'amore
Una storia
soltanto una storia
Una storia d'amore
soltanto
Una volta soltanto
una storia d'amore soltanto

Un amore soltanto una volta
soltanto una storia d'amore soltanto
Una storia d'amore
soltanto una volta una storia
Un amore
una volta soltanto
Un amore finisce
soltanto
Una volta una storia d'amore finisce
Un amore soltanto

Una volta soltanto una storia d'amore finisce

Chanter Dante (sans les mathématiques...)

Paolo e Francesca (par Gustave Doré, 1890) et Dante Alighieri avec sa *Divina Commedia*

Redazione Musical Letteraria
Premio Lunezia 2018

PREMIO «MUSICARE I POETI» 2018

a

MORENO ANDREATTA

per avere musicato il tema

«*Inferno d'amore*»

(dal Canto V dell'*Inferno* di Dante)

127 Noi leggiavamo un giorno per diletto
di Lancialotto come amor lo strinse ;
soli eravamo e senza alcun sospetto.

130 Per più fiate li occhi ci sospinse
quella lettura, e scolorocci il viso ;
ma solo un punto fu quel che ci vinse.

133 Quando leggemmo il disïato riso
esser baciato da cotanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso,

136 la bocca mi baciò tutto tremante.
Galeotto fu 'l libro e chi lo scrisse :
quel giorno più non vi leggemmo avante."

Nous lisions un jour par récréation
comment Lancelot fut d'amour saisi ;
nous étions seuls et sans aucun soupçon.

Plusieurs fois cette lecture nous fit
lever les yeux et fit pâlir nos traits ;
mais il n'y eut qu'un point qui nous vainquit.

Lorsque nous lûmes que le sourire aimé
était baisé par un si noble amant,
lui, dont je ne serai plus séparée,

me baisa sur la bouche tout tremblant.
Galehaut fut le livre et l'écrivit¹⁷ :
ce jour-là nous ne lûmes pas plus avant."

Stratégies de mise en chanson

Musique et arrangement : Moreno Andreatta
 Piano et voix : Moreno Andreatta
 Violoncelle : Juliette Farago
 Clarinette : Alain Acabo
 Registration et mixage : Didier Houbre
 (Studio Downtown, Strasbourg)

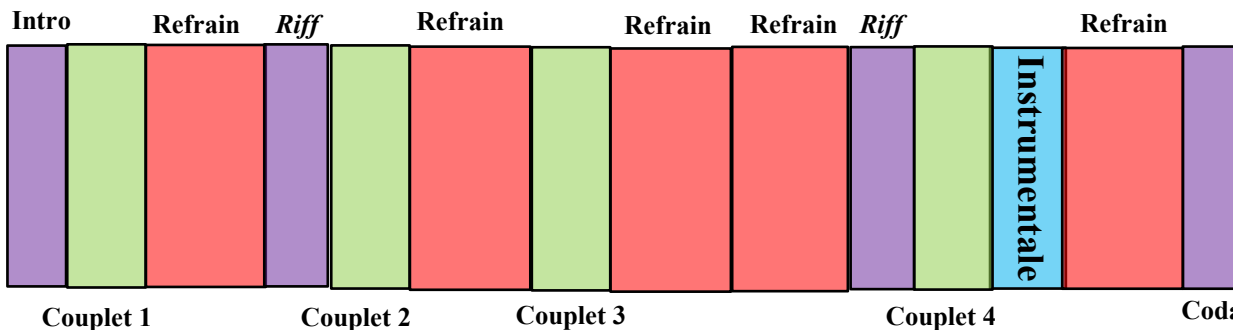
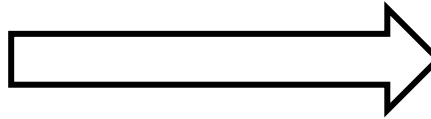
➔ http://repmus.ircam.fr/_media/moreno/premio_lunezia_2018_moreno.mp3

Noi leggiavamo un giorno per diletto
 di Lancialotto come amor lo strinse ;
 soli eravamo e senza alcun sospetto.

Per più fiate li occhi ci sospinse
 quella lettura, e scolorocci il viso ;
 ma solo un punto fu quel che ci vinse.

Quando leggemmo il disiato riso
 esser baciato da cotanto amante,
 questi, che mai da me non fia diviso,

la bocca mi baciò tutto tremante.
 Galeotto fu 'l libro e chi lo scrisse :
 quel giorno più non vi leggemmo avante."

Inferno d'Amore (Dante / Moreno Andreatta)

Noi leggiavamo un giorno per diletto
 di Lancialotto come amor lo strinse;
 soli eravamo e senza alcun sospetto
 soli eravamo e senza alcun sospetto.

Inferno d'Amore,
 Inferno d'Amore,
 Inferno d'Amore

Per più fiate li occhi ci sospinse
 quella lettura, e scolorocci il viso;
 Per più fiate li occhi ci sospinse
 ma solo un punto fu quel che ci vinse.

Inferno d'Amore,
 Inferno d'Amore,
 Inferno d'Amore

Quando leggemmo il disiato riso
 esser baciato da cotanto amante,
 questi, che mai da me non fia diviso,
 la bocca mi baciò tutto tremante.

Inferno d'Amore,
 Inferno d'Amore,
 Inferno d'Amore

Inferno d'Amore,
 Inferno d'Amore,
 Inferno d'Amore

Galeotto fu 'l libro
 E galeotto chi lo scrisse:
 quel giorno più
 quel giorno più
 più
 non vi leggemmo avante.

Inferno d'Amore,
 Inferno d'Amore,
 Inferno d'Amore

CATALOGUE COMPLET DES CHANSONS (1991-2018)

<http://repmus.ircam.fr/moreno/music>

1. *Abendlied* (G. Keller / M. Andreatta)
2. *Accenni* (L. Mello / M. Andreatta)
3. *A chi* (L. Andreatta / M. Andreatta)
4. *Ach Liebste, lass uns eilen* (M. Opitz / M. Andreatta)
5. *Ad un'ignota* (G. Gozzano / M. Andreatta)
6. *A February Voice* (V. Woolf / M. Andreatta)
7. *A Funeral Blues* (W. H. Auden / M. Andreatta)
8. *Ahi vento* (L. Mello / M. Andreatta)
9. *Amor ch'a nullo amato amar perdona* (Dante– Polo / M. Andreatta)
10. *Antefatto* (L. Mello / M. Andreatta)
11. *A part* (A. Chedid / M. Andreatta)
12. *Aprile* (G. D'Annunzio / M. Andreatta)
13. *A Song* (D. Dolben / M. Andreatta)
14. *Bella* L. Mello / M. Andreatta)
15. *Bella Tao* (M. Andreatta)
16. *Berceuse pour Giulia* (L. Mello / M. Andreatta)
17. *Bonheur* (chanson posthume. C. Nougaro / M. Andreatta)
18. *Canta la notte* (L. Mello / M. Andreatta)
19. *Corazon Coraza* (M. Benedetti / M. Andreatta)
20. *Das Rosen-Innere* (R. M. Rilke / M. Andreatta)
21. *Déménagement sans conviction* (J. Carrive / M. Andreatta)
22. *Di un cielo che è altrove* (M. Nappi / M. Andreatta)
23. *dOMENEdio* (L. Andreatta / M. Andreatta)
24. *El amor es un centro* (M. Benedetti / M. Andreatta)
25. *El primer mar* (P. Neruda / M. Andreatta)
26. *En mi cielo al crepusculo* (P. Neruda / M. Andreatta)
27. *Epilogo* (L. Mello / M. Andreatta)
28. *La fantasia* (L. Mello / M. Andreatta)
29. *Fantasma* (M. Andreatta)
30. *Frangiflutti* (L. Mello / M. Andreatta)
31. *I fioi* (L. Andreatta / M. Andreatta)

32. *I had a dream* (M. Andreatta)
33. *Il gioco del mago [Ti ricordi]* (L. Mello / M. Andreatta)
34. *Inferno d'Amore* (Dante / M. Andreatta)
35. *J'écirai* (S. Al Hamdani / M. Andreatta)
36. *Kleiner Gesang* (H. Hesse / M. Andreatta)
37. *La sera non è più la tua canzone* (M. Luzi / M. Andreatta)
38. *Leandro a Ero* (L. Mello / M. Andreatta)
39. *L'enfant qui pleure au fond du puit* (A. Sylvestre / M. Andreatta)
40. *Mad Girl's Love Song* (S. Plath / M. Andreatta)
41. *Mi ricorderai* (L. Mello / M. Andreatta)
42. *« M » comme* (C. Février / M. Andreatta)
43. *Mon secret* (M. Andreatta)
44. *Monsieur Bérenger* (O. Laurans / M. Andreatta)
45. *Ode à elle* (H. Pichette / M. Andreatta)
46. *O cupo inverno* (A. Merini / M. Andreatta)
47. *On reviendra comblés* (A. Soulez / M. Andreatta)
48. *Parole scarne ad uso interno* (L. Mello / M. Andreatta)
49. *Postuma I* (L. Mello / M. Andreatta)
50. *Postuma II* (L. Mello / M. Andreatta)
51. *Prendi per gioco* (L. Mello / M. Andreatta)
52. *Prenderò d'anticipo il mattino* (V. Capossela / M. Andreatta)
53. *Risveglio* (L. Mello / M. Andreatta)
54. *Se mi chiedessi* (L. Mello / M. Andreatta)
55. *Se mi dici sedici* (M. Andreatta)
56. *Sen come i sassi...* (L. Andreatta / M. Andreatta)
57. *Sens interdits* (J. Carrive / M. Andreatta)
58. *Se-tanta* (L. Andreatta / M. Andreatta)
59. *Strise* (L. Andreatta / M. Andreatta)
60. *Supplica a mia madre* (P. Pasolini / M. Andreatta)
61. *Tableau d'honneur* (O. Laurans / M. Andreatta)
62. *Tapis* (A. Soulez / M. Andreatta)
63. *The Heart's Desire* (O. Khayyam – E. FitzGerald / M. Andreatta)
64. *The world is too much with us* (W. Wordsworth / M. Andreatta)
65. *Tutto è finito* (Antonio De Curtis detto Totò / M. Andreatta)
66. *Trunkene Flut* (G. Bell / M. Andreatta)
67. *Una storia d'amore finisce una volta soltanto* (M. Andreatta)
68. *Une main* (F. Minod / M. Andreatta)
69. *Vischiosa e nera* (I. Pallandra / M. Andreatta)
70. *Vivement l'hiver* (J. Carrive / M. Andreatta)
71. *Viver ensemba* (L. Andreatta / M. Andreatta)
72. *Von der Freundlichkeit der Welt* (B. Brecht / M. Andreatta)

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Moreno Andreatta
Equipe Représentations Musicales
IRCAM / CNRS UMR 9912 / Sorbonne Université
IRMA & GREAM, Université de Strasbourg
Moreno.Andreatta@ircam.fr