

Modèles mathématiques et computationnels dans la chanson

Analyse de la musique VI – Les formes de la musique populaire

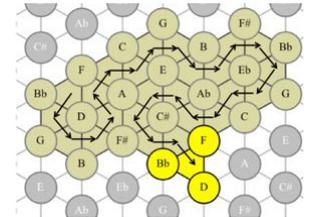
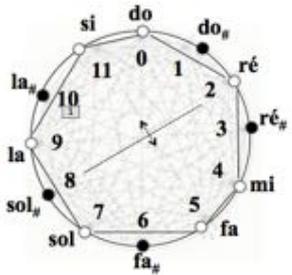
(partie II)

Moreno Andreatta

Equipe Représentations Musicales

IRCAM / CNRS UMR 9912 / Sorbonne Université

IRMA & GREAM, Université de Strasbourg

Cours de Moreno Andreatta sur les modèles mathématiques et computationnels dans la chanson (Analyse de la musique VI - Les formes de la musique populaire)

Calendrier :

Chaque jeudi à partir du 18 janvier 2018 de 14h30 à 16h (Le Portique, salle 18)

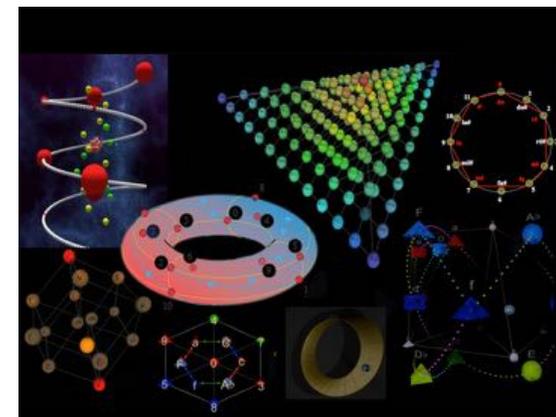
ATTENTION : le cours du 8 février est anticipé au 6 février (13h-13h45, salle 8, pour les étudiants en musicologie) et au 7 février (11h30-12h15, salle 8, pour les étudiants en musiques actuelles)

Page web :

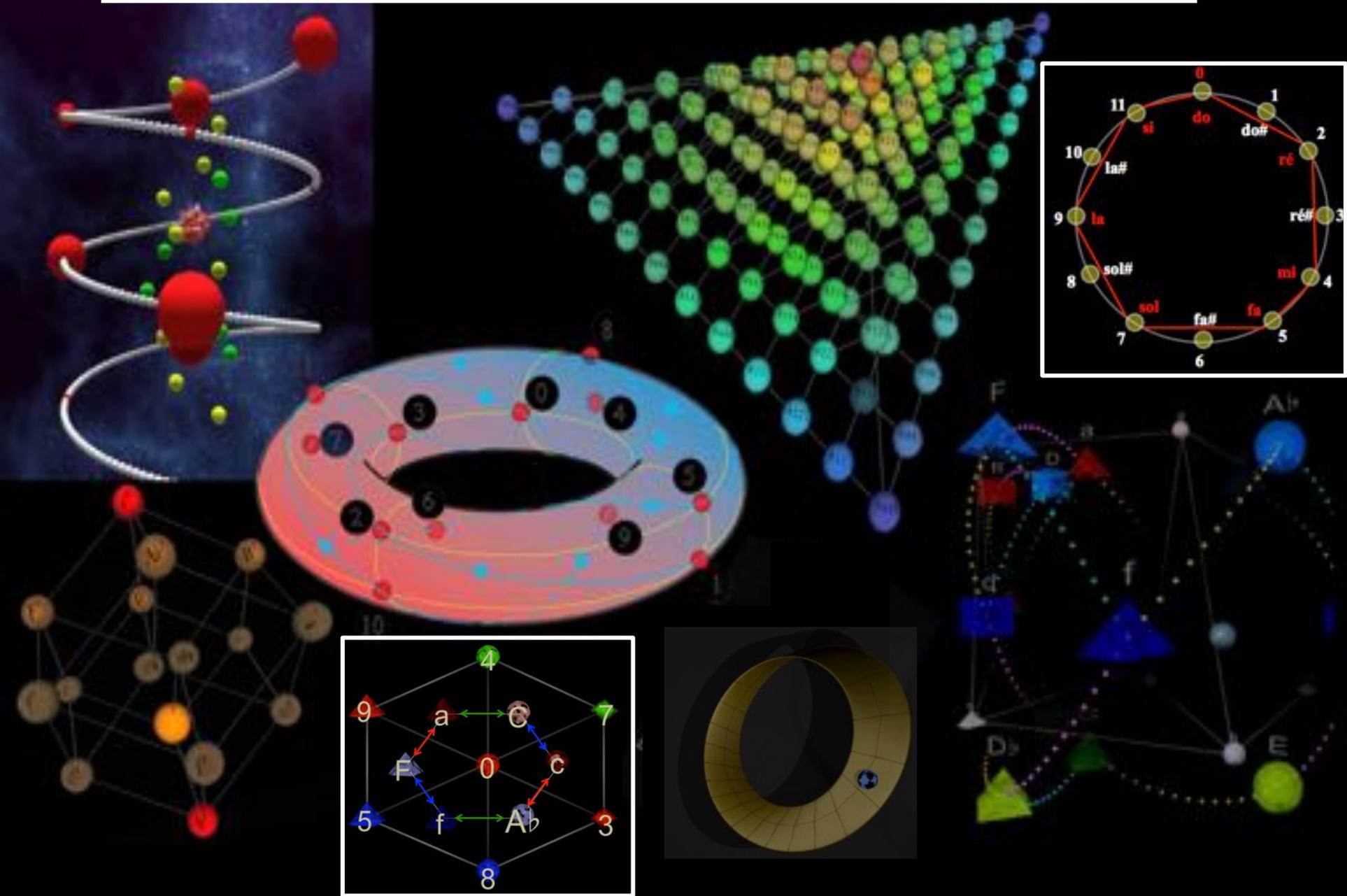
<http://repmus.ircam.fr/moreno/chanson>

Quelques sujets abordés dans le cours :

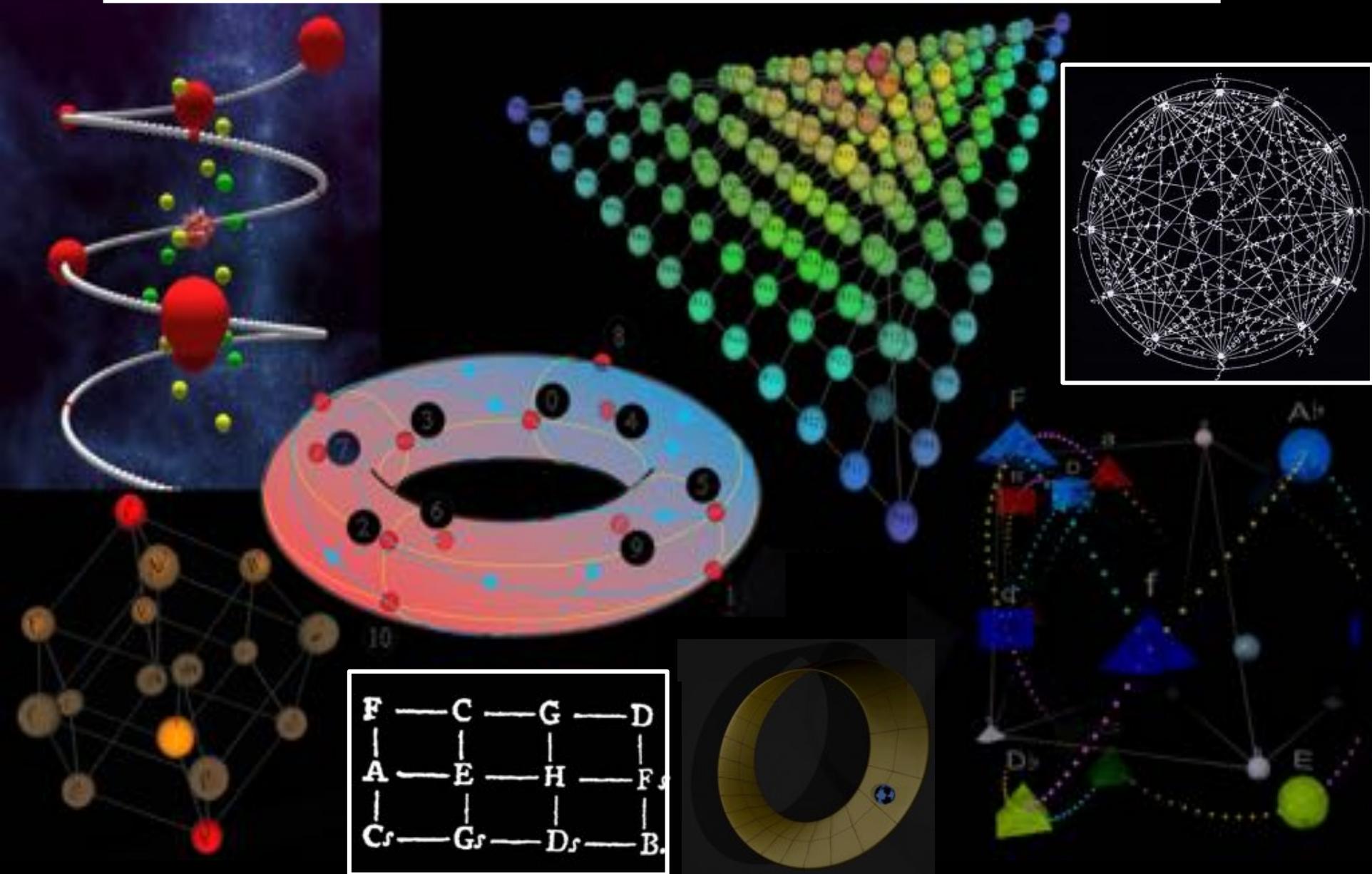
- La chanson parmi les « musiques actuelles » (ou *popular music*)
- Le rapport entre la chanson et la poésie
- La chanson d'auteur en France et en Italie
- Les tubes
- Outils théoriques pour l'analyse de la *popular music*
- Articulations musique savante / *popular music*
- Regards philosophiques et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

La galaxie des modèles géométriques au service de la musique

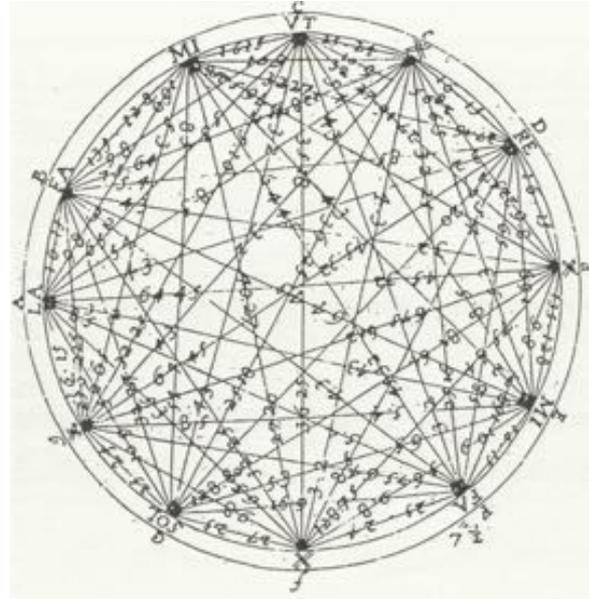
La galaxie des modèles géométriques au service de la musique

Mersenne et la naissance de la combinatoire

II 4. Marin Mersenne, *Harmonicorum Libri XII*, 1648

LIBER SEPTIMVS. DE CANTIBVS, SEV CANTILENIS, EARVMQ; NVMERO, PARTIBVS, ET SPECIEBVS.

Marin Mersenne

Tabula Combinationis ab 1 ad 22.

I	1
II	2
III	6
IV	24
V	110
VI	710
VII	3040
VIII	40310
IX	361380
X	3613800
XI	39916800
XII	479001600
XIII	6127016800
XIV	87178291200
XV	1307674368000
XVI	20912789888000
XVII	315687418096000
XVIII	6401373705718000
XIX	121648100408811000
XX	24313901008176640000
XXI	50909418717094400000
XXII	1114000717777607480000

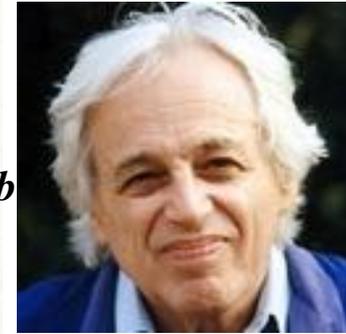
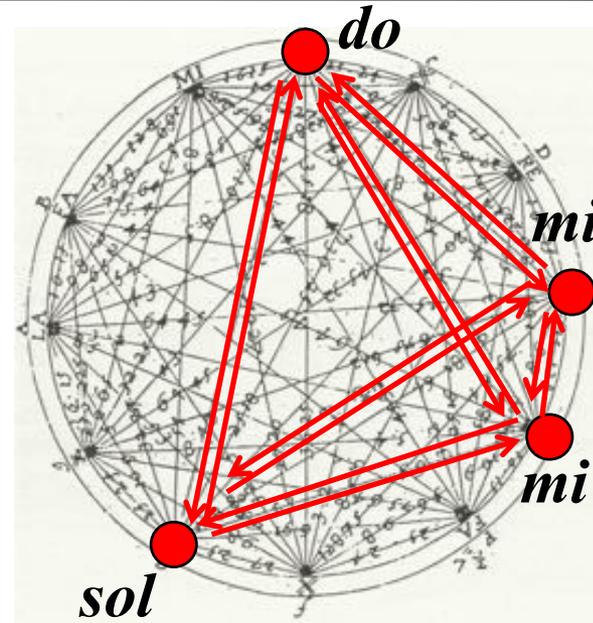
Approches permutatonnelles en musique savante

II 4. Marin Mersenne, *Harmonicorum Libri XII*, 1648

LIBER SEPTIMVS.
DE CANTIBVS, SEV CANTILENIS,
EARVMQ; NVMERO, PARTIBVS, ET SPECIEBVS.

Tabula Combinationis ab 1 ad 22.

I	1
II	2
III	6
IV	24
V	110
VI	710
VII	3040
VIII	40310
IX	361880
X	3618800
XI	39916800
XII	479001600
XIII	6127016800
XIV	87178191000
XV	1307674968000
XVI	20911789888000
XVII	315687418096000
XVIII	6401373705718000
XIX	12164100408811000
XX	2431301008176640000
XXI	5090941171709440000
XXII	111400071777607480000

Six Bagatelles
(G. Ligeti, 1953)

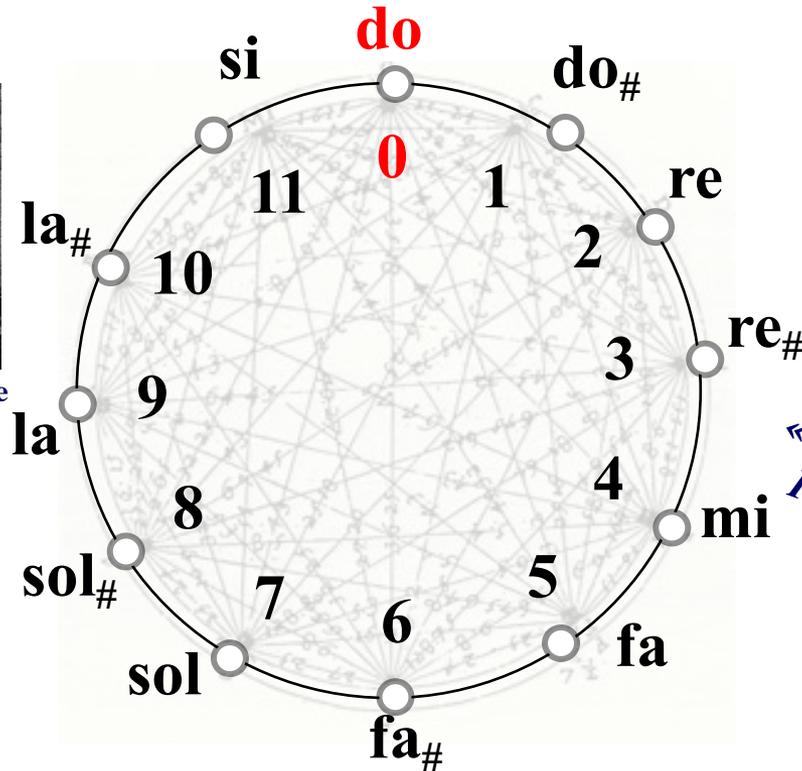
Varietas, seu Combinatio quatuor notarum.

A musical score titled "Varietas, seu Combinatio quatuor notarum." It consists of five staves. Each staff contains a sequence of 22 numbered permutations (1 through 22) of four notes, represented by diamond-shaped symbols. The notes are arranged in a way that demonstrates the combinatorial possibilities of four notes.

La représentation circulaire de l'espace des hauteurs

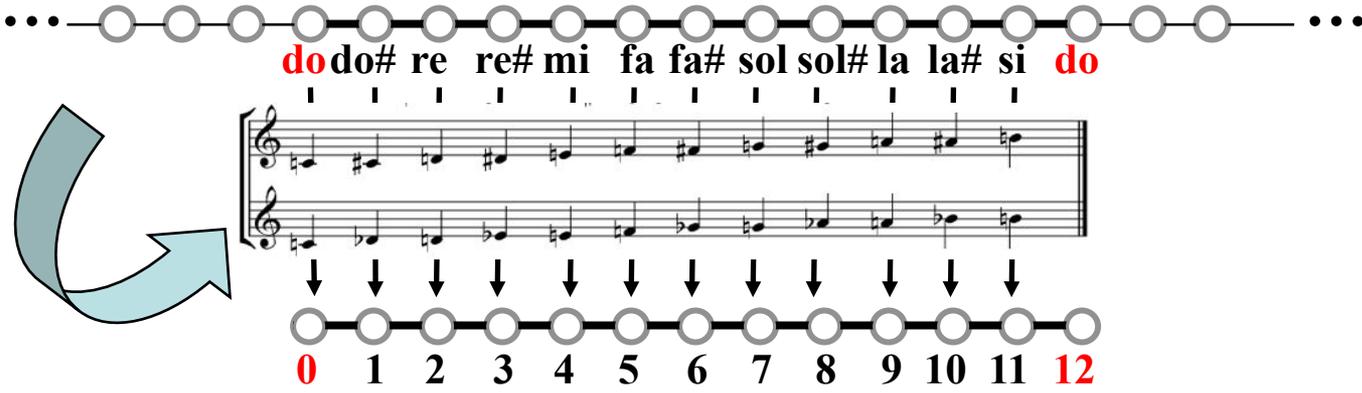
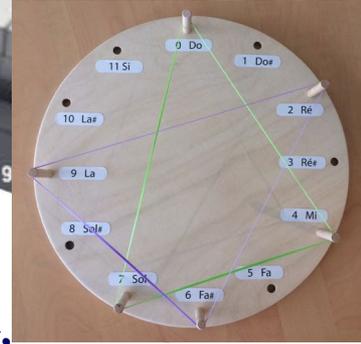
Marin Mersenne

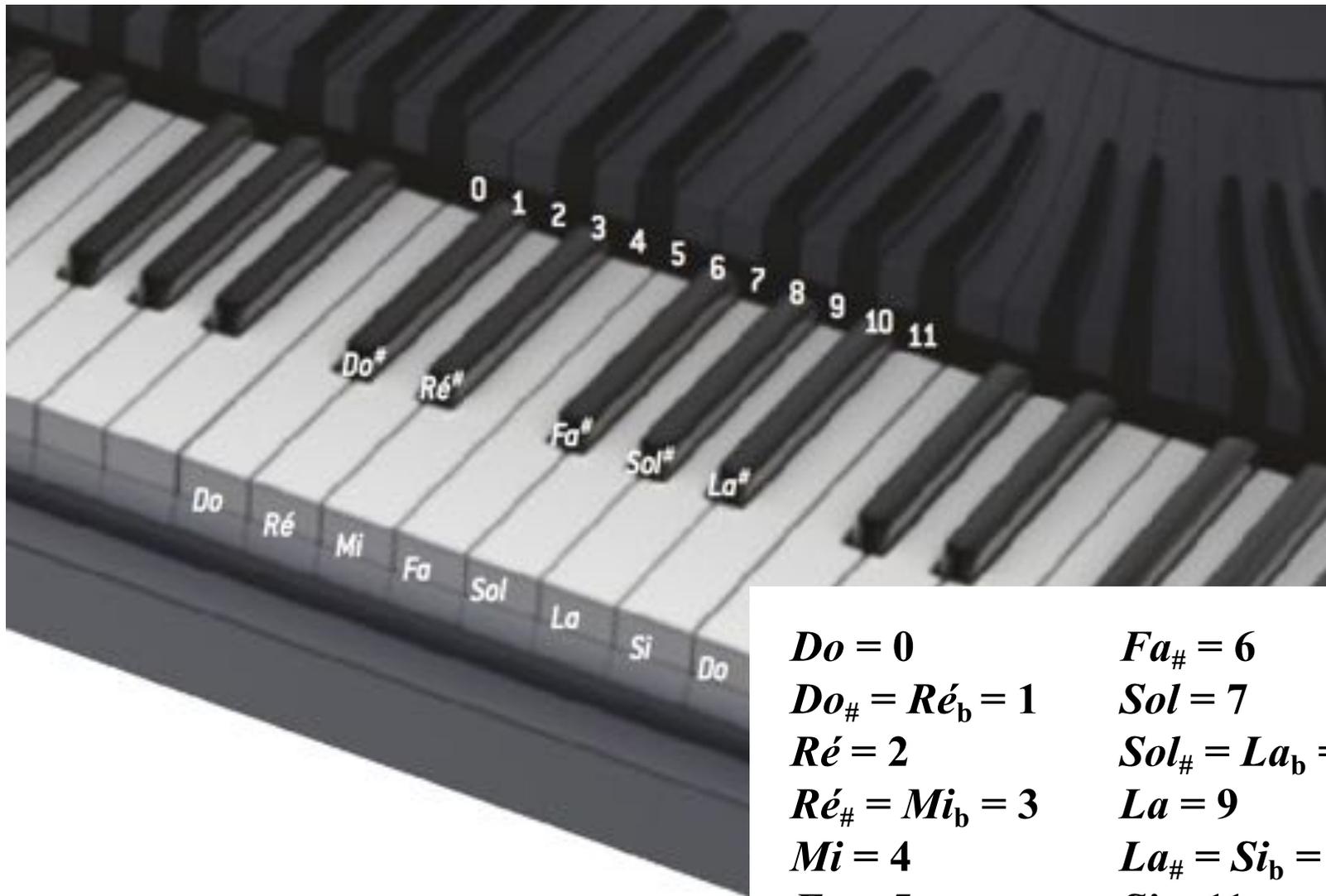
Harmonicorum Libri XII, 1648

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

Le piano : douze notes = douze nombres

Do = 0

*Do*_# = *Ré*_b = 1

Ré = 2

*Ré*_# = *Mi*_b = 3

Mi = 4

Fa = 5

*Fa*_# = 6

Sol = 7

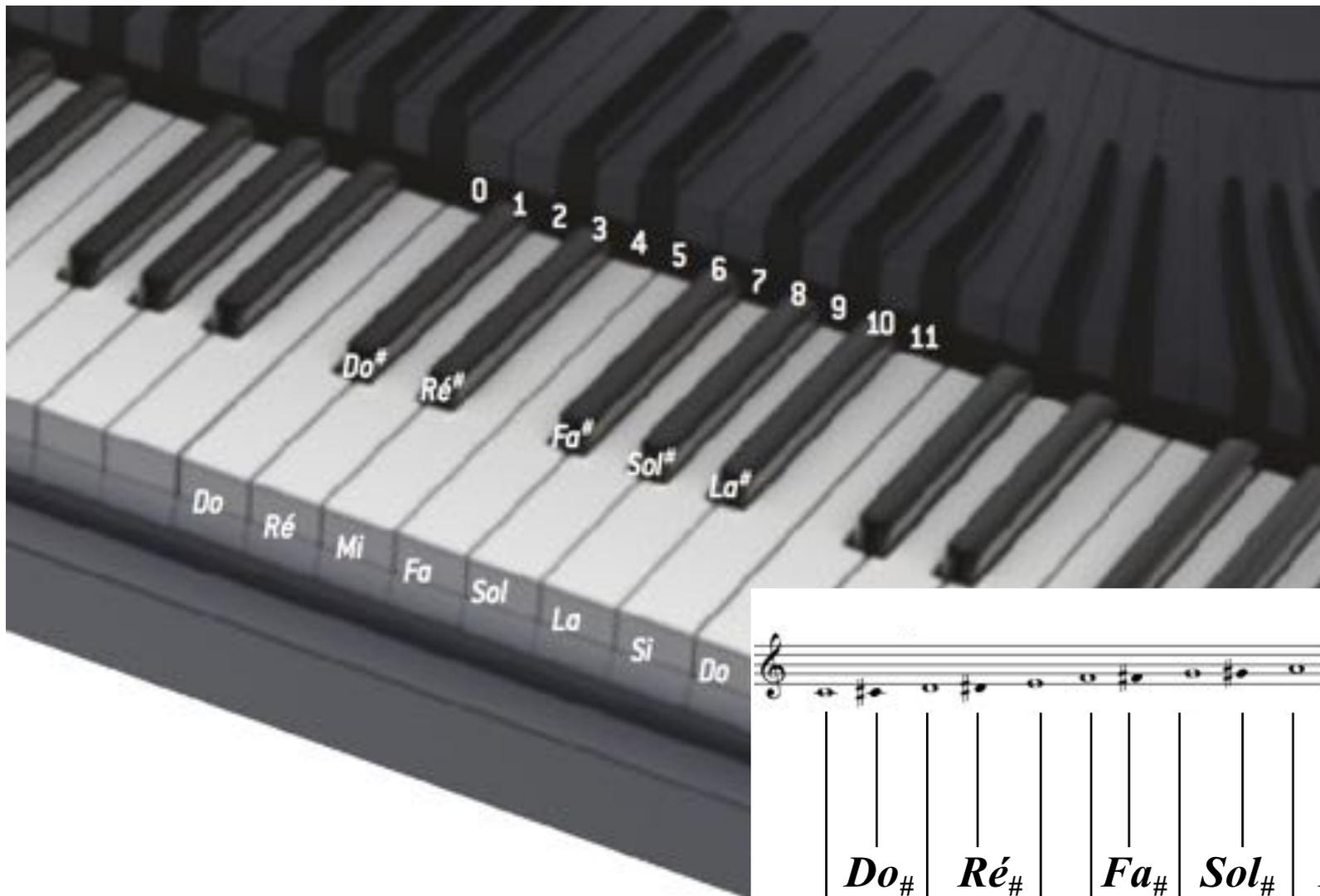
*Sol*_# = *La*_b = 8

La = 9

*La*_# = *Si*_b = 10

Si = 11

Le piano : douze notes = douze nombres

A musical staff in treble clef showing the sequence of notes: Do#, Ré#, Fa#, Sol#, La#, Si. Below the staff, vertical lines connect the notes to their corresponding labels. The labels are arranged in two rows: the top row contains Do#, Ré#, Fa#, Sol#, La# and the bottom row contains Réb, Miб, Solб, Laб, Siб. A dotted line is shown at the end of the staff, indicating the continuation of the sequence.

Do# Ré# Fa# Sol# La#
Réb Miб Solб Laб Siб

Do Ré Mi Fa Sol La Si do

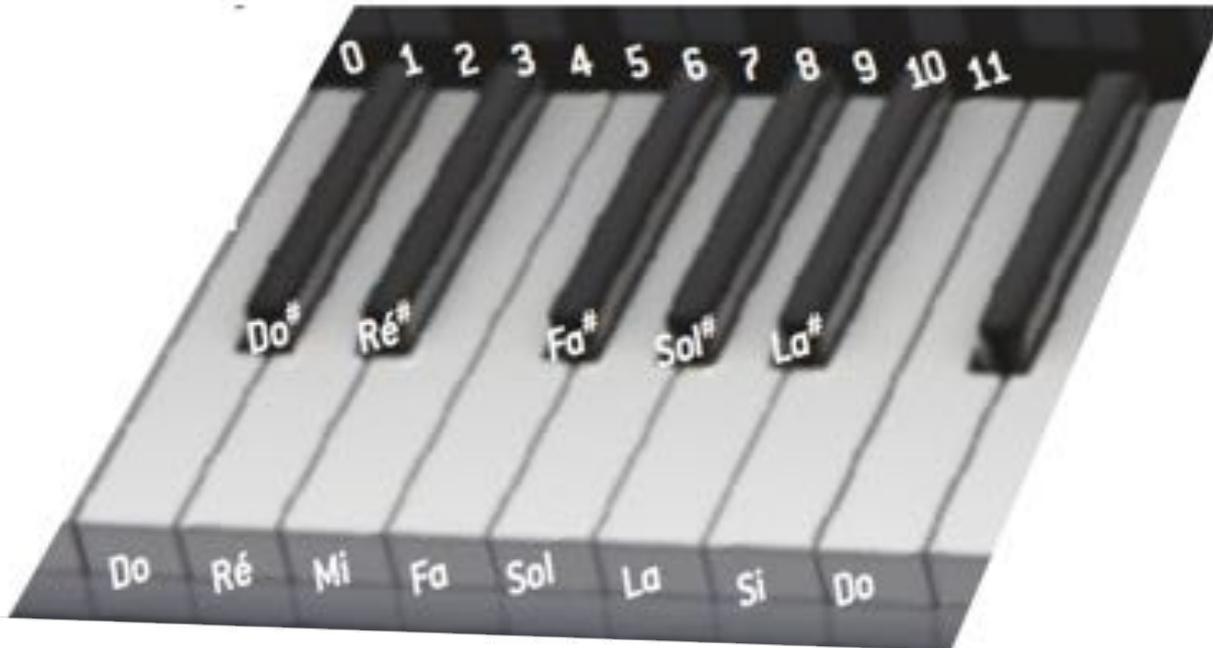
Le piano : douze notes = douze nombres

<i>Do#</i>	<i>Ré#</i>	<i>Fa#</i>	<i>Sol#</i>	<i>La#</i>	
<i>Réb</i>	<i>Mib</i>	<i>Solb</i>	<i>Lab</i>	<i>Sib</i>	

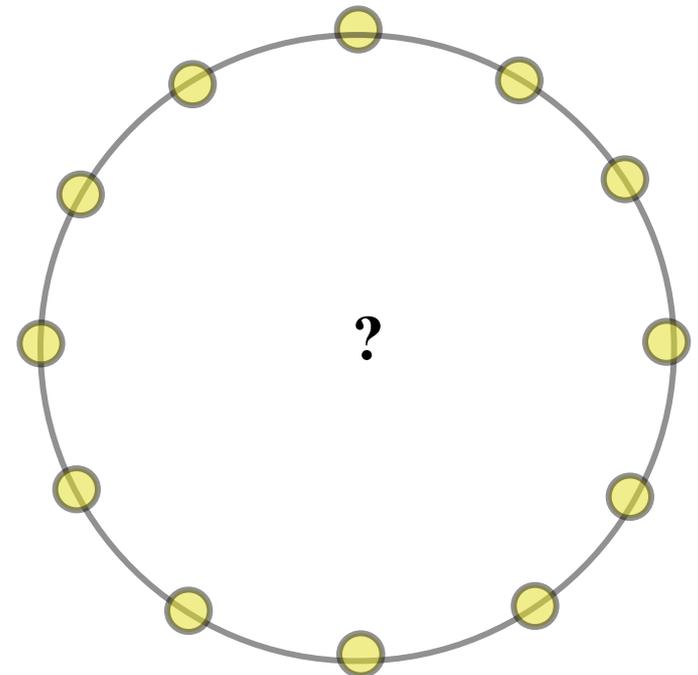
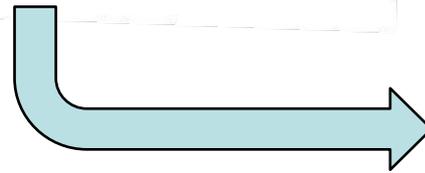
Do Ré Mi Fa Sol La Si do

Du piano à l'horloge musicale

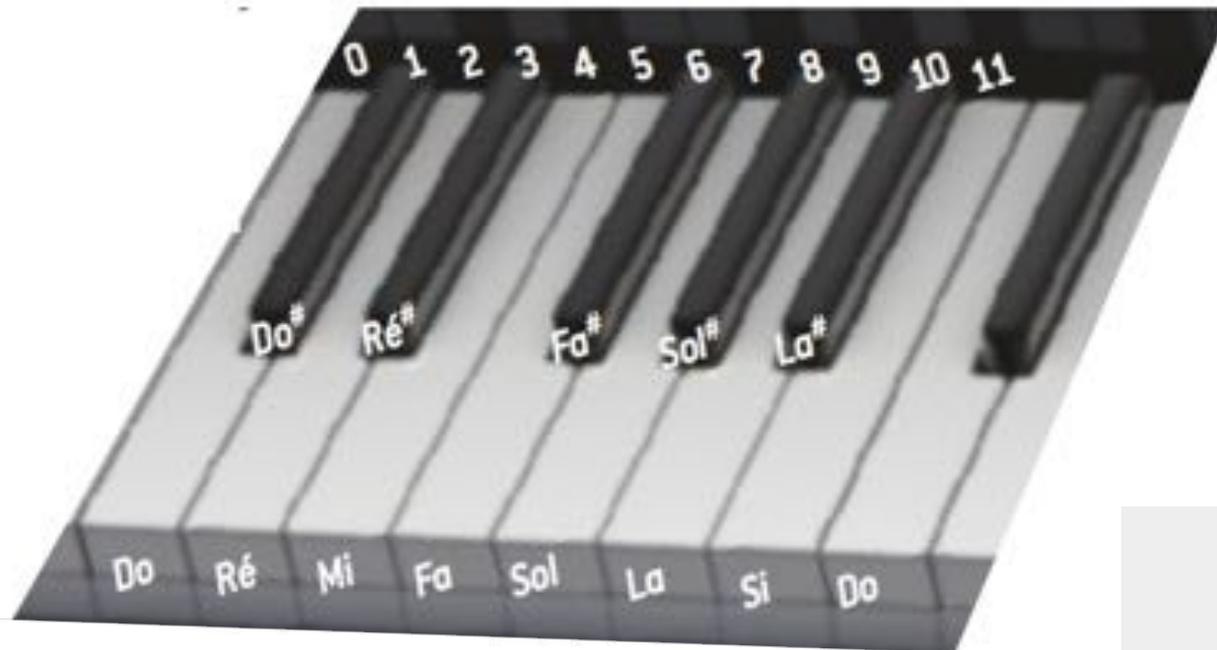

Do = 0
*Do*_# = *Ré*_b = 1
Ré = 2
*Ré*_# = *Mi*_b = 3
Mi = 4
Fa = 5

*Fa*_# = 6
Sol = 7
*Sol*_# = *La*_b = 8
La = 9
*La*_# = *Si*_b = 10
Si = 11

Du piano à l'horloge musicale (via le software *Hexachord*)

***Do* = 0**

***Do*_# = *Ré*_b = 1**

***Ré* = 2**

***Ré*_# = *Mi*_b = 3**

***Mi* = 4**

***Fa* = 5**

***Fa*_# = 6**

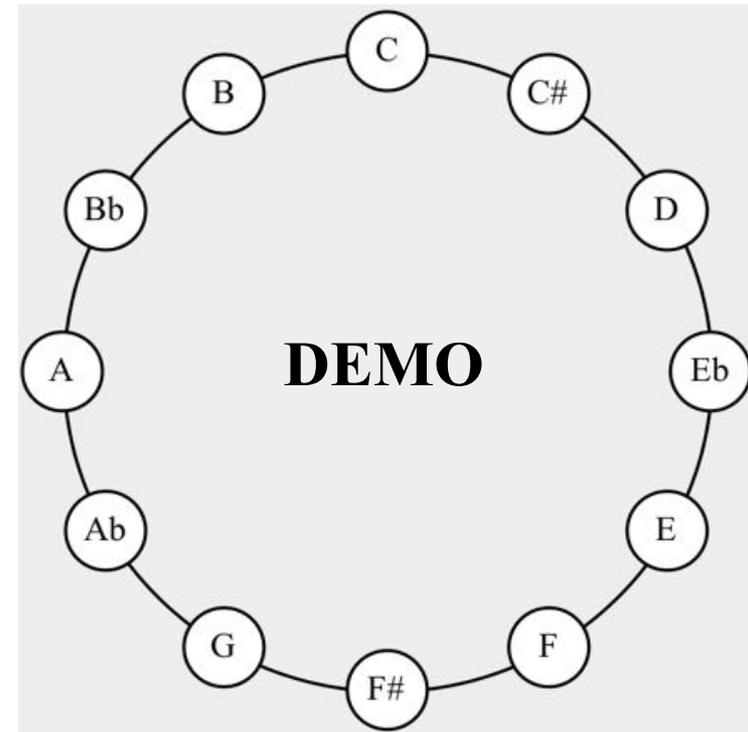
***Sol* = 7**

***Sol*_# = *La*_b = 8**

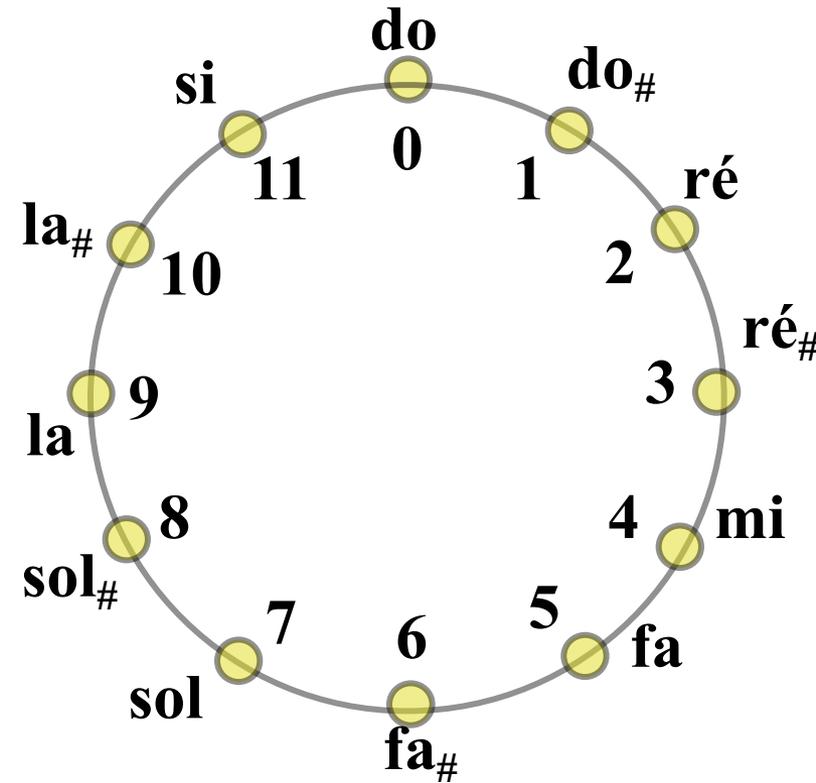
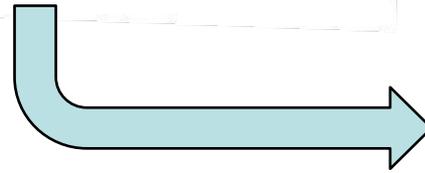
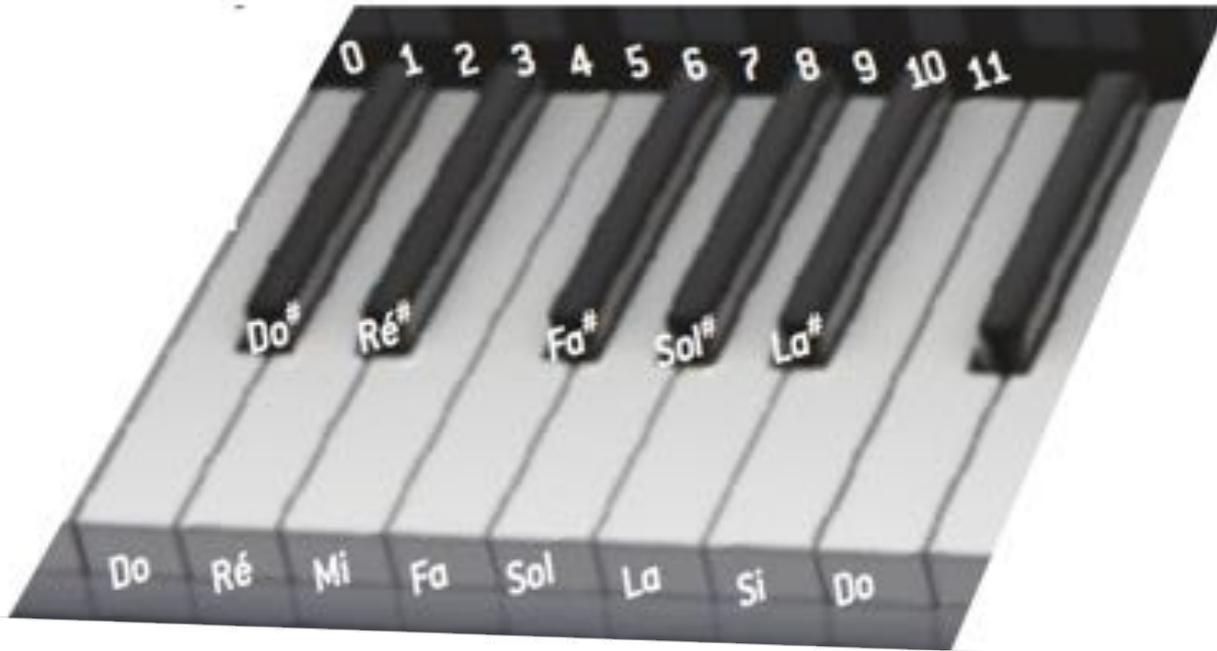
***La* = 9**

***La*_# = *Si*_b = 10**

***Si* = 11**

Du piano à l'horloge musicale

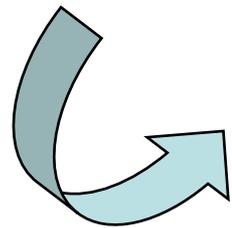
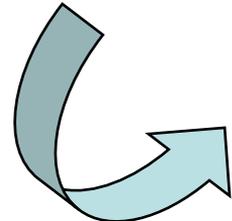
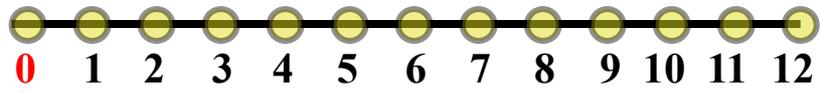
La réduction à l'octave et le cadran d'horloge

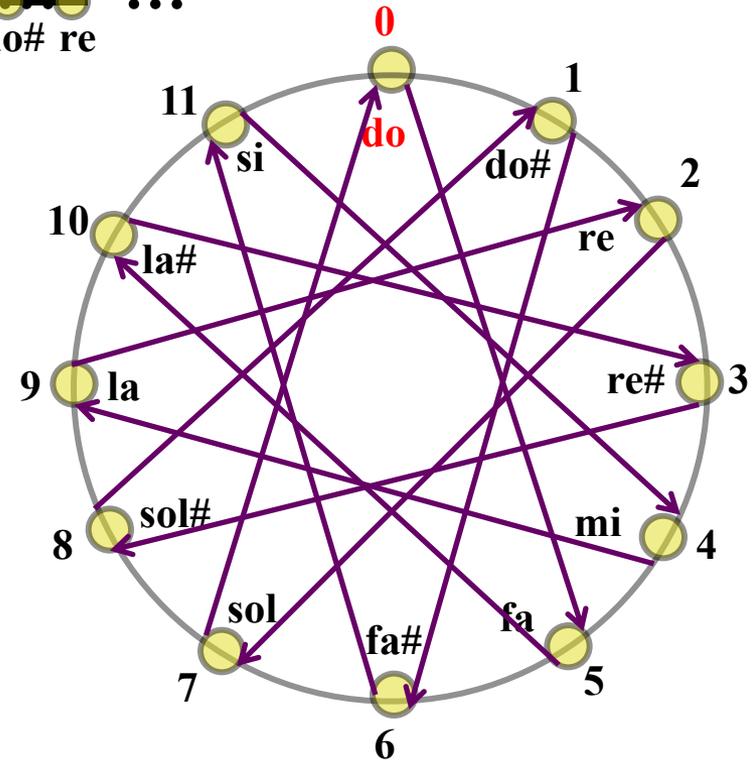
5

do do# re re# mi fa fa# sol sol# la la# si do do# re

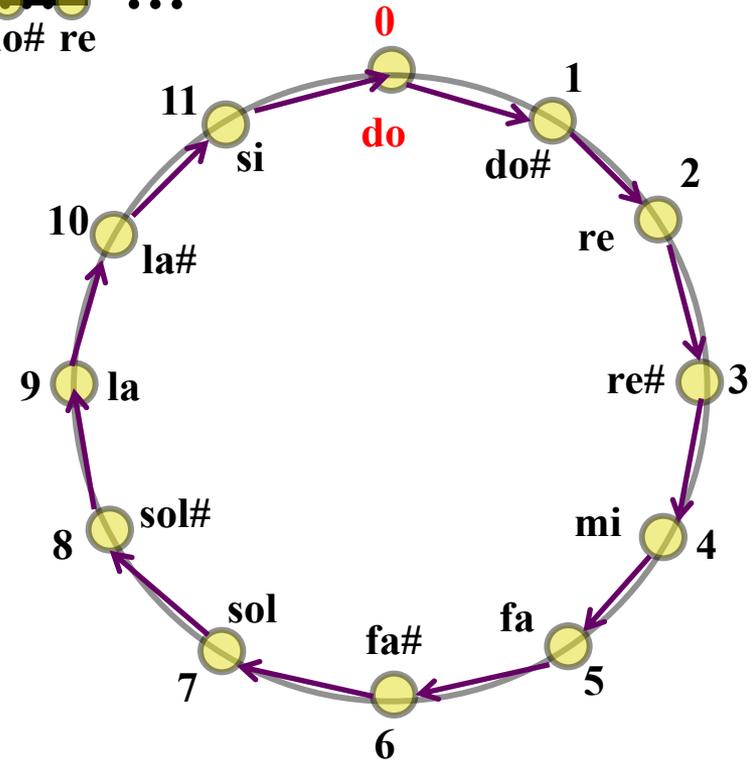
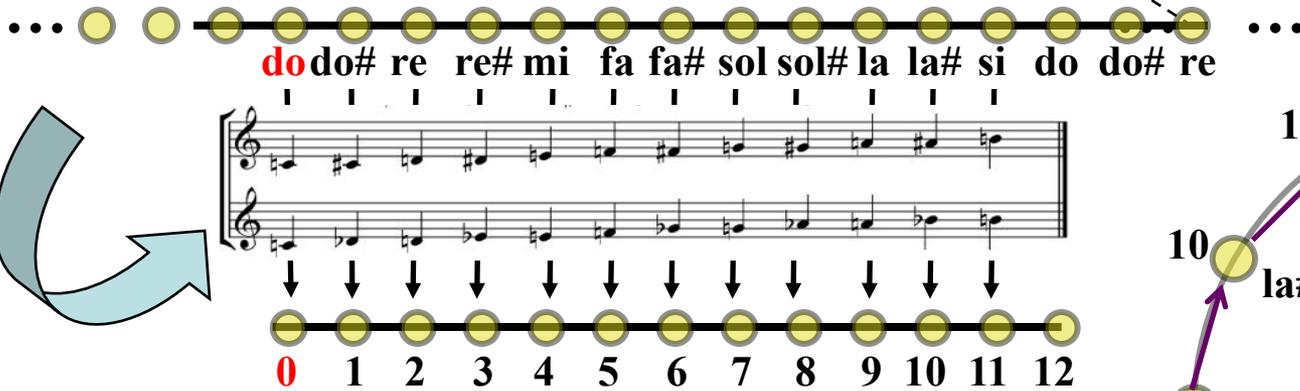
Cycle des quartes

La réduction à l'octave et le cadran d'horloge

1

→ Quels sont les autres intervalles qui engendrent le total chromatique ?

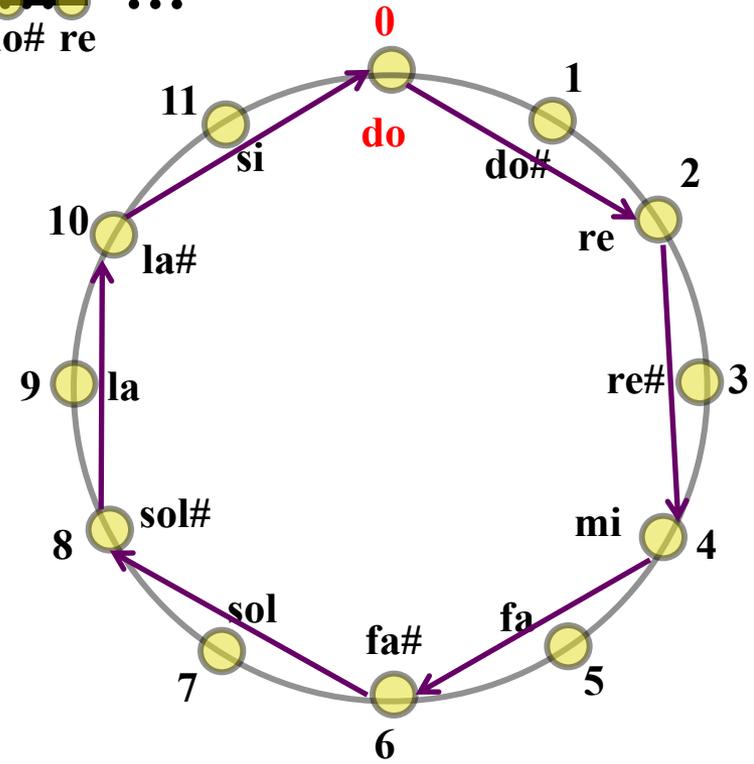
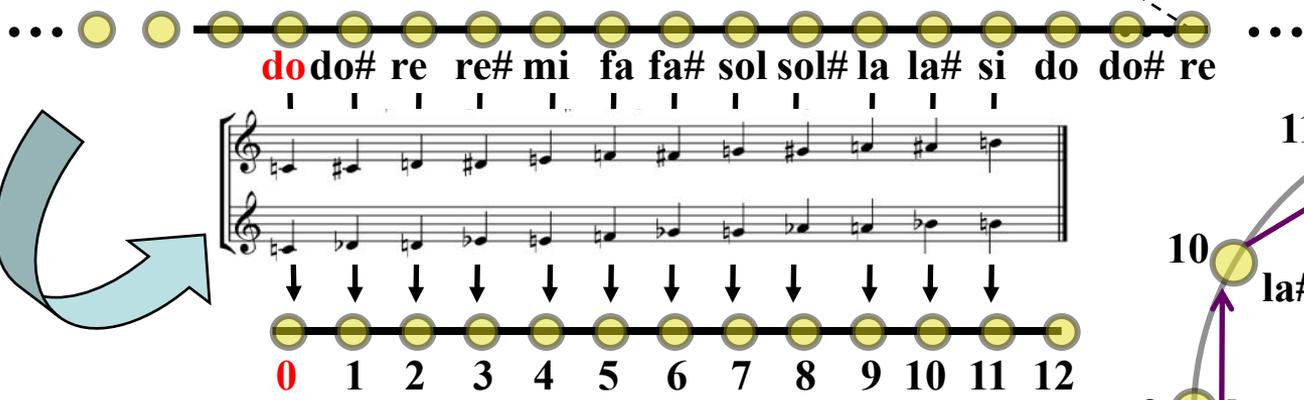

La réduction à l'octave et le cadran d'horloge

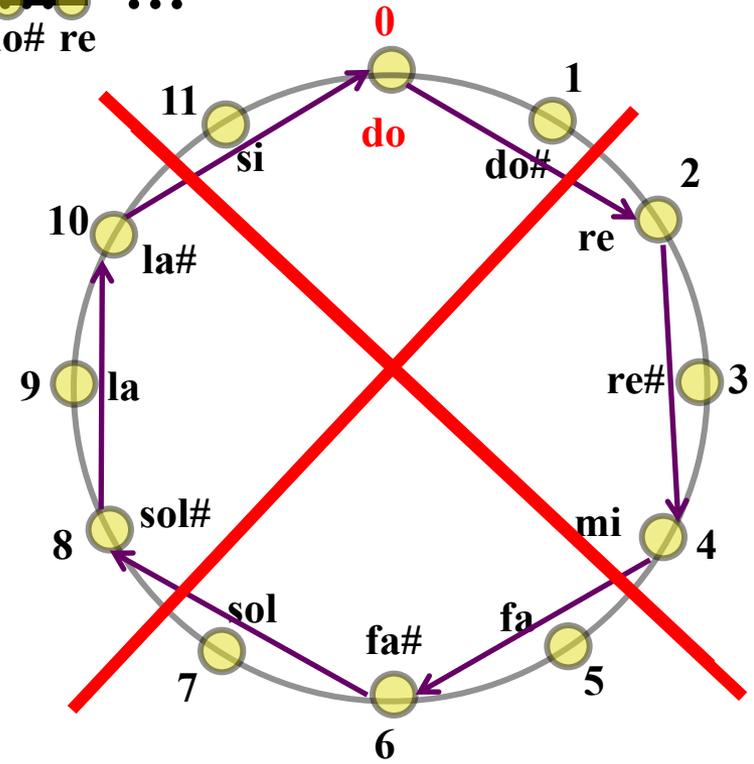
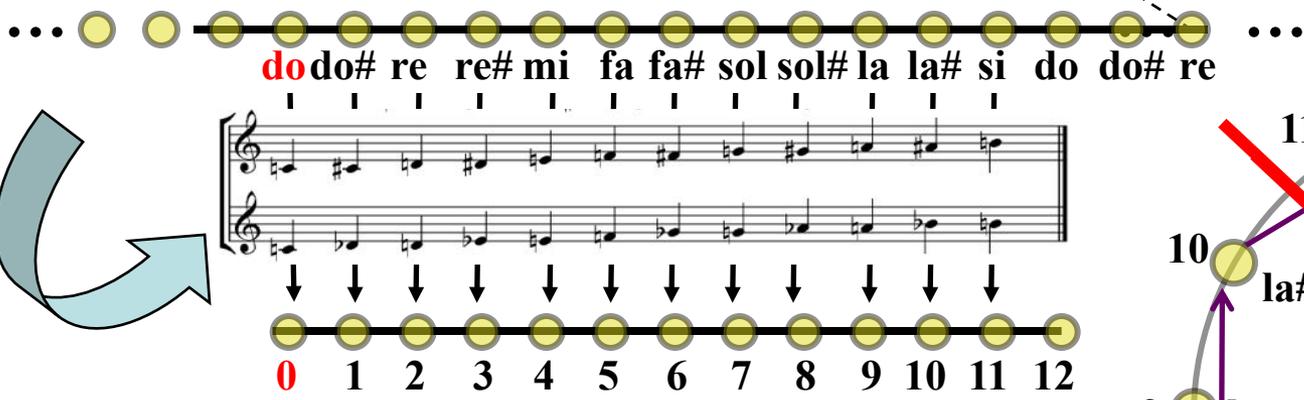
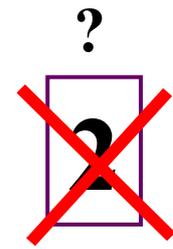
?

2

➔ Quels sont les autres intervalles qui engendrent le total chromatique ?

La réduction à l'octave et le cadran d'horloge

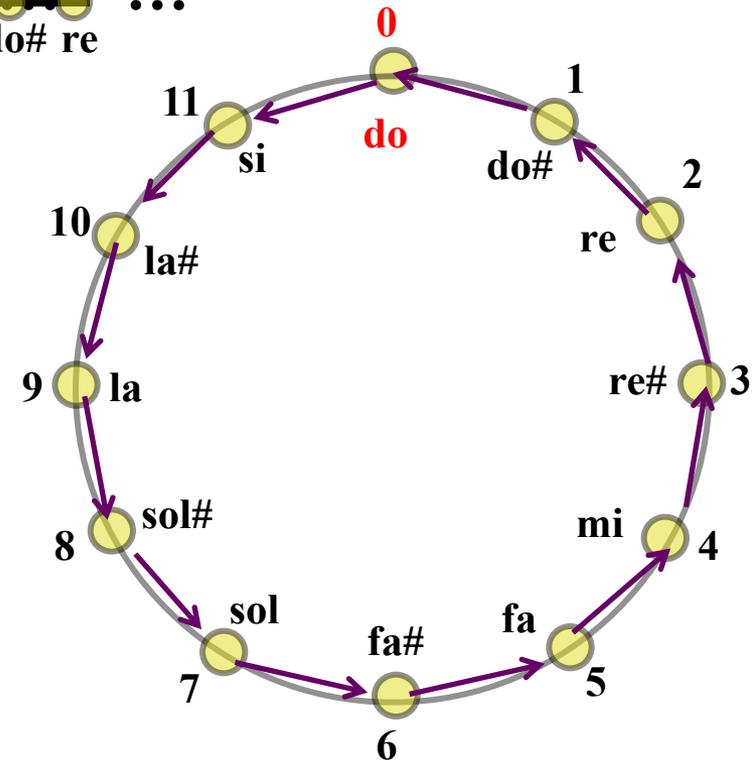
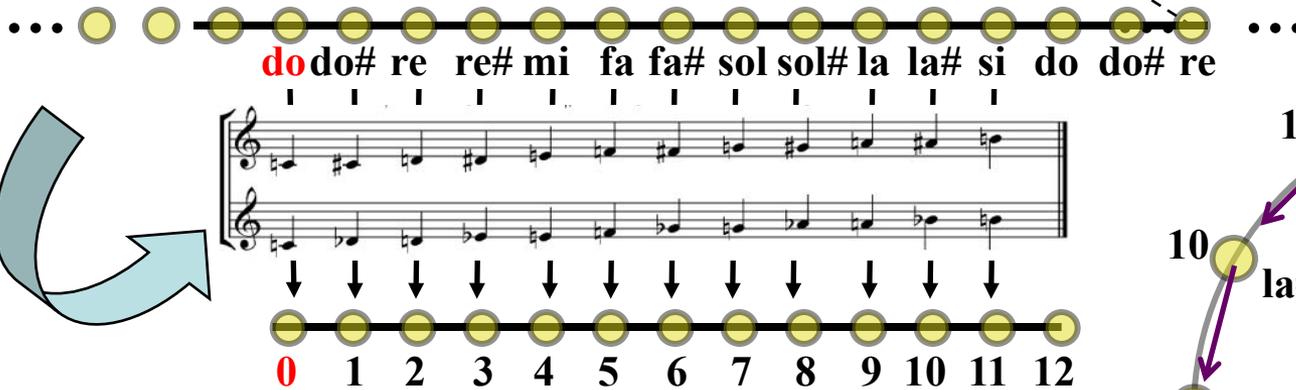

→ Quels sont les autres intervalles qui engendrent le total chromatique ?

La réduction à l'octave et le cadran d'horloge

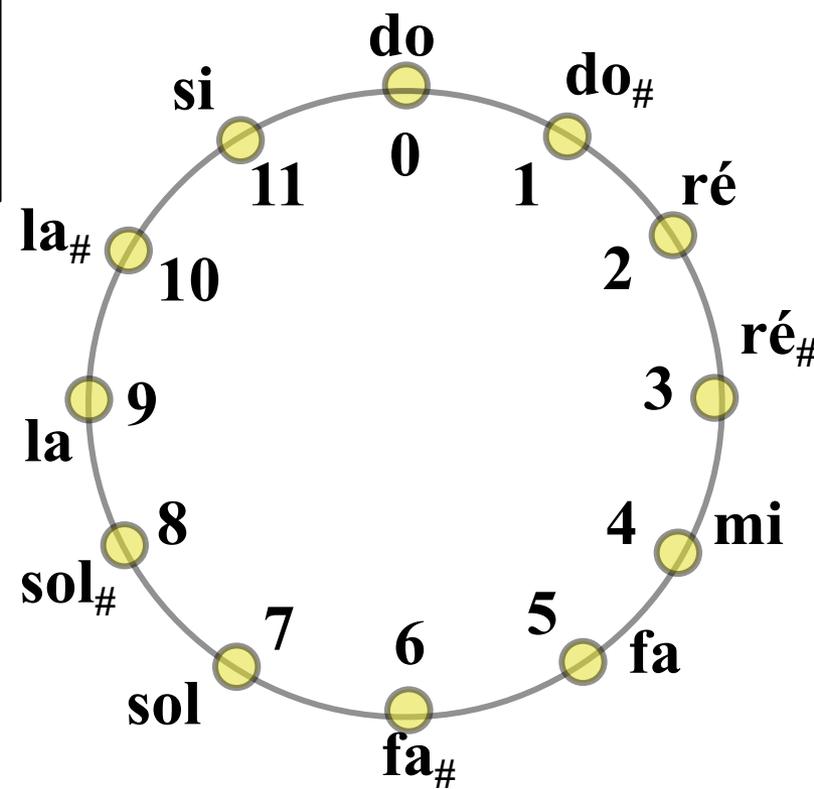
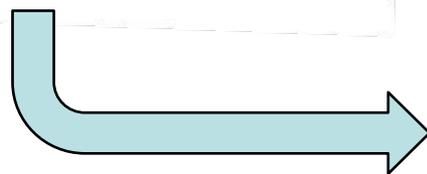
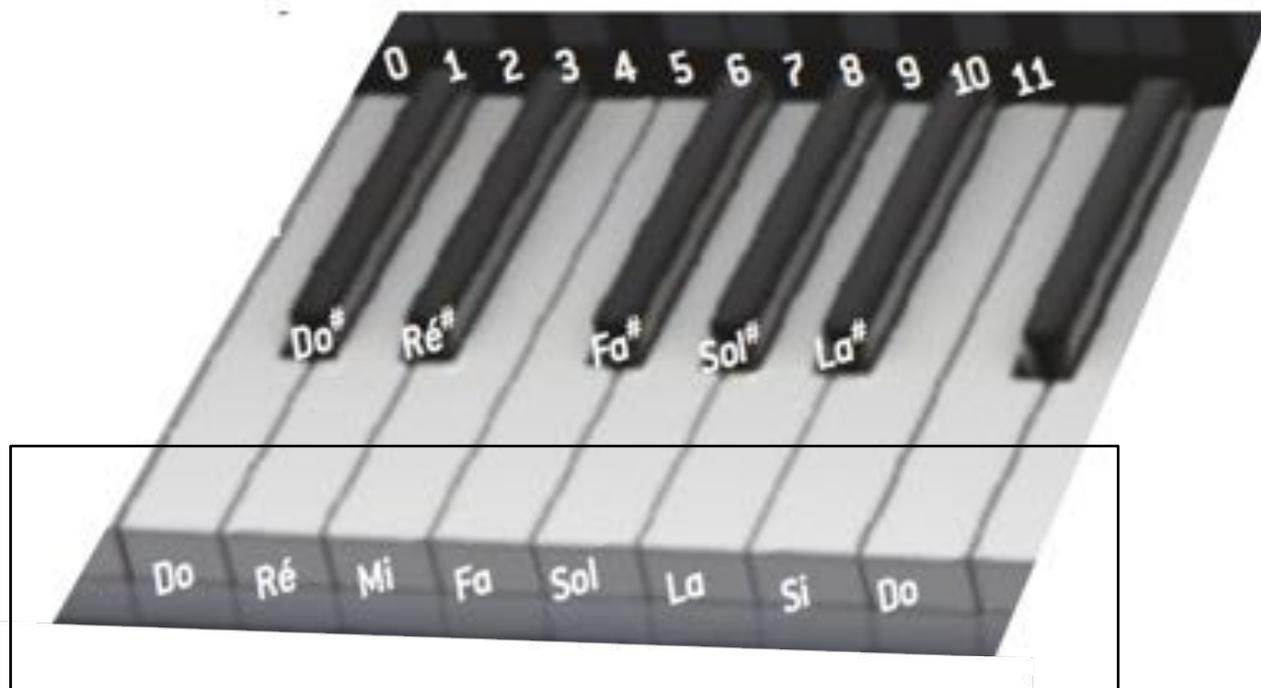

11

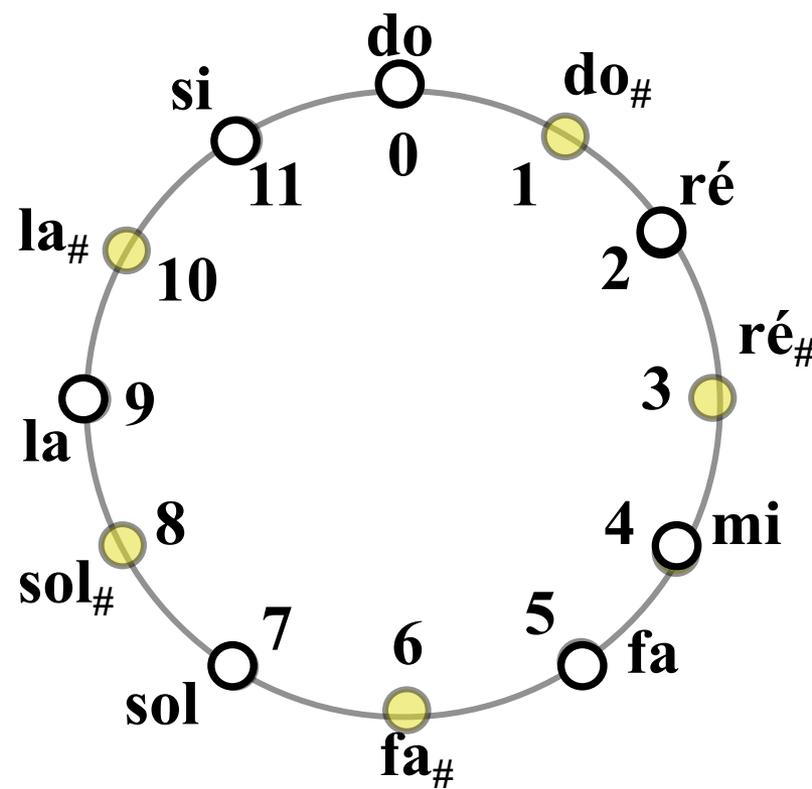
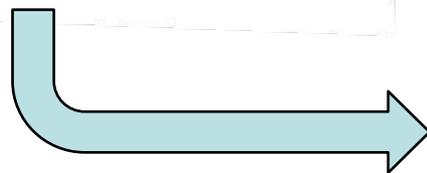
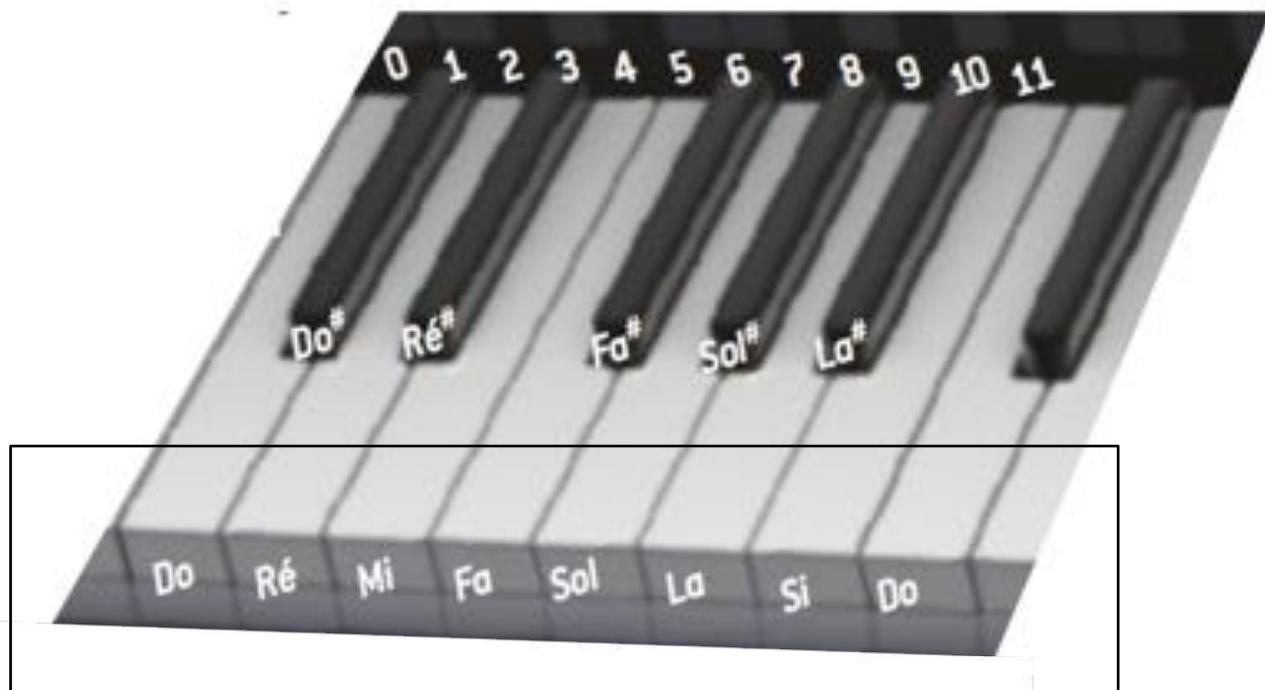

→ Quels sont les autres intervalles qui engendrent le total chromatique ?

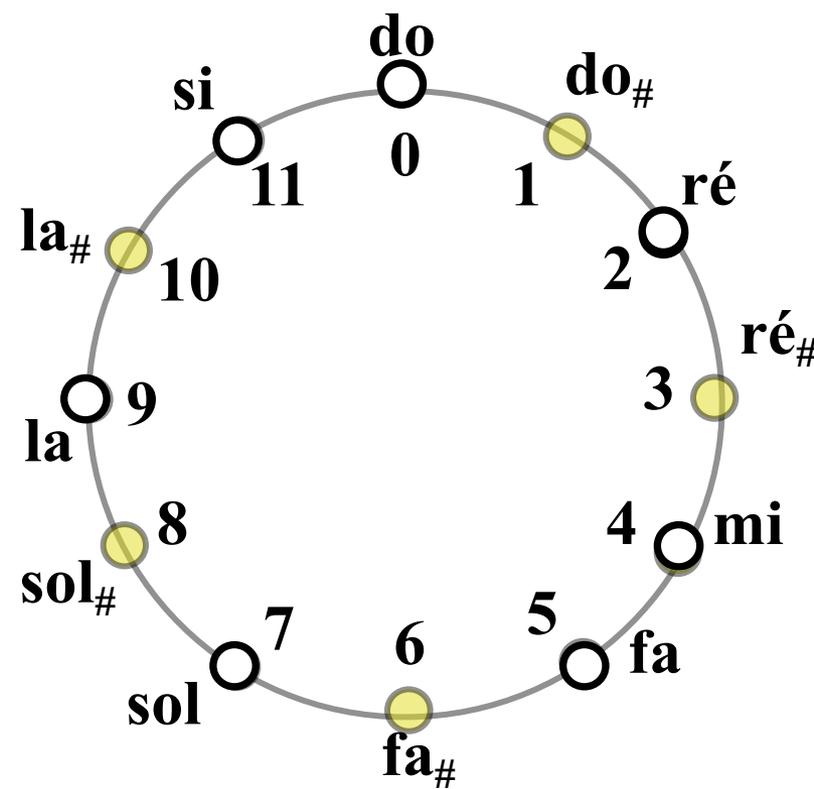
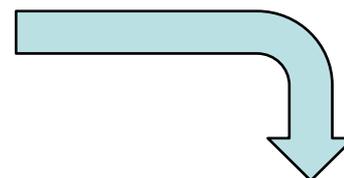
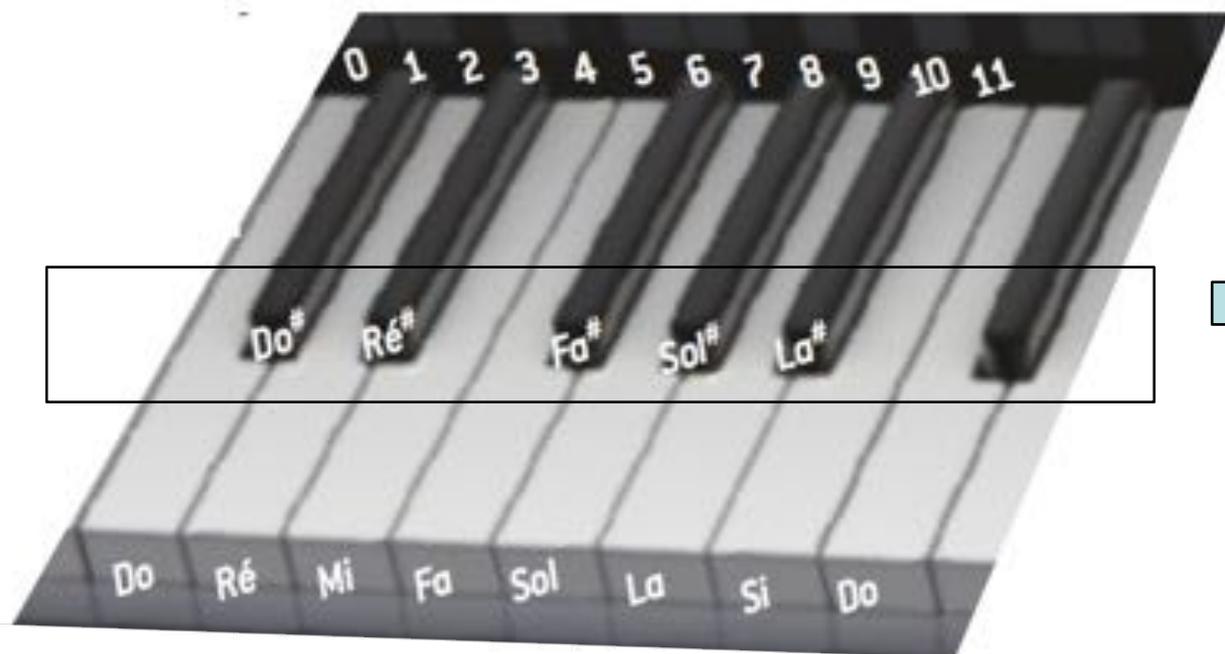
Du piano à l'horloge musicale : les touches blanches

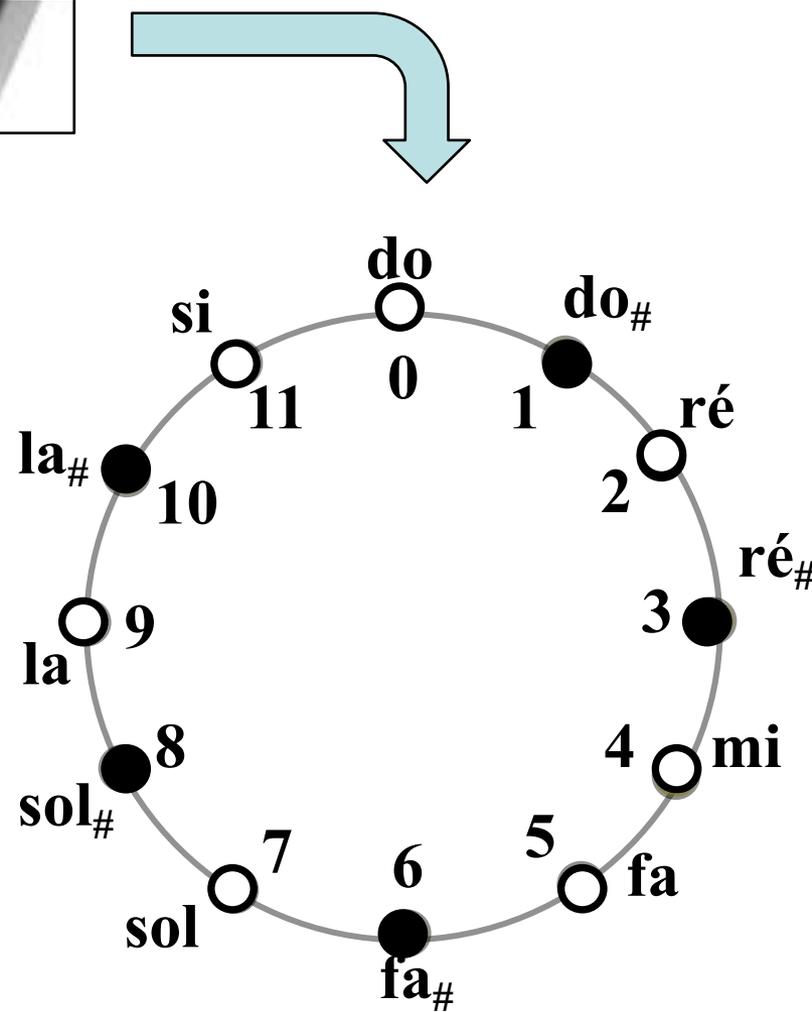
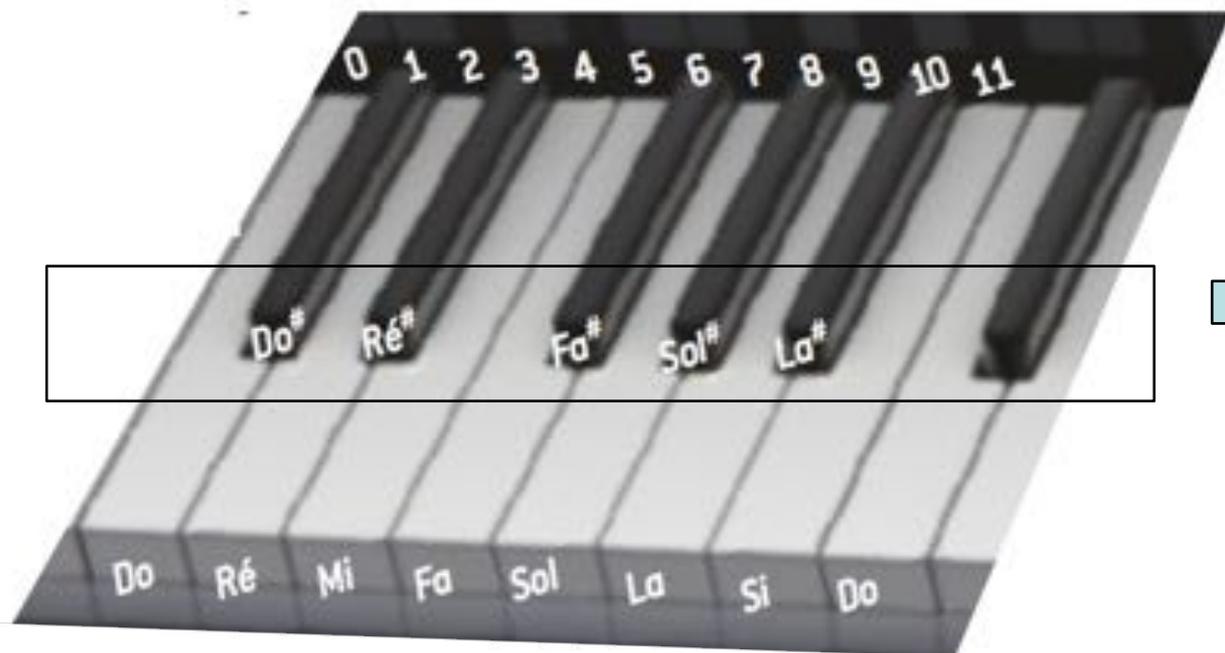
Du piano à l'horloge musicale : les touches blanches

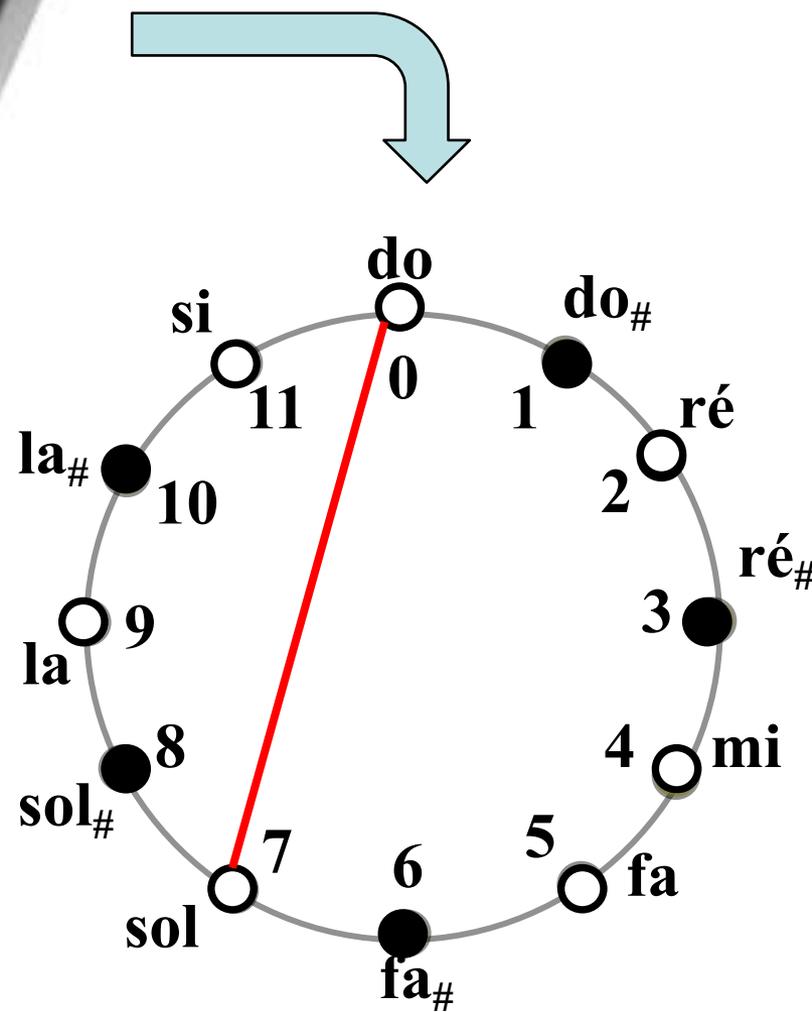
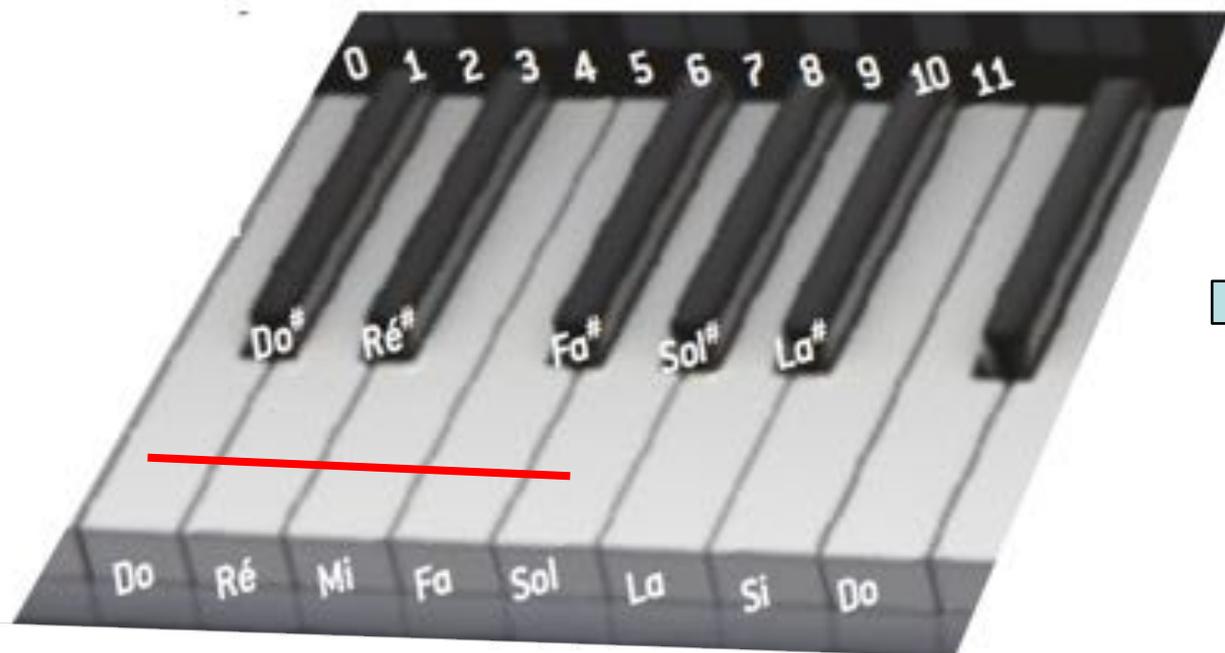
Du piano à l'horloge musicale : et les touches noires ?

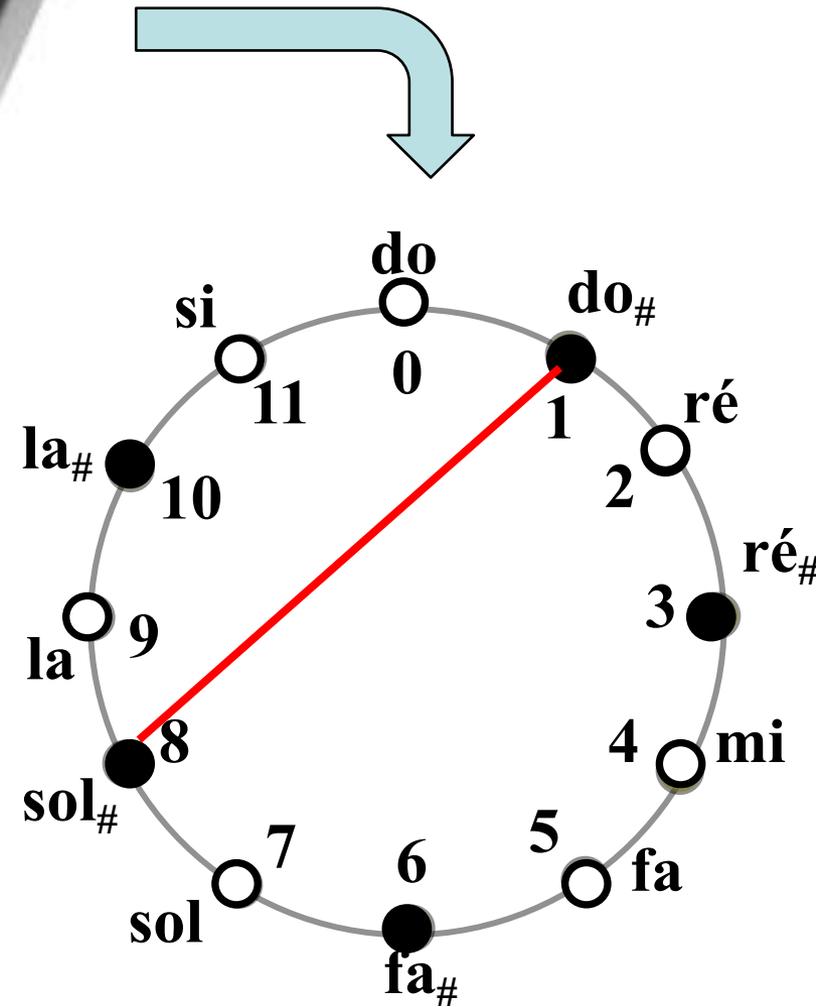
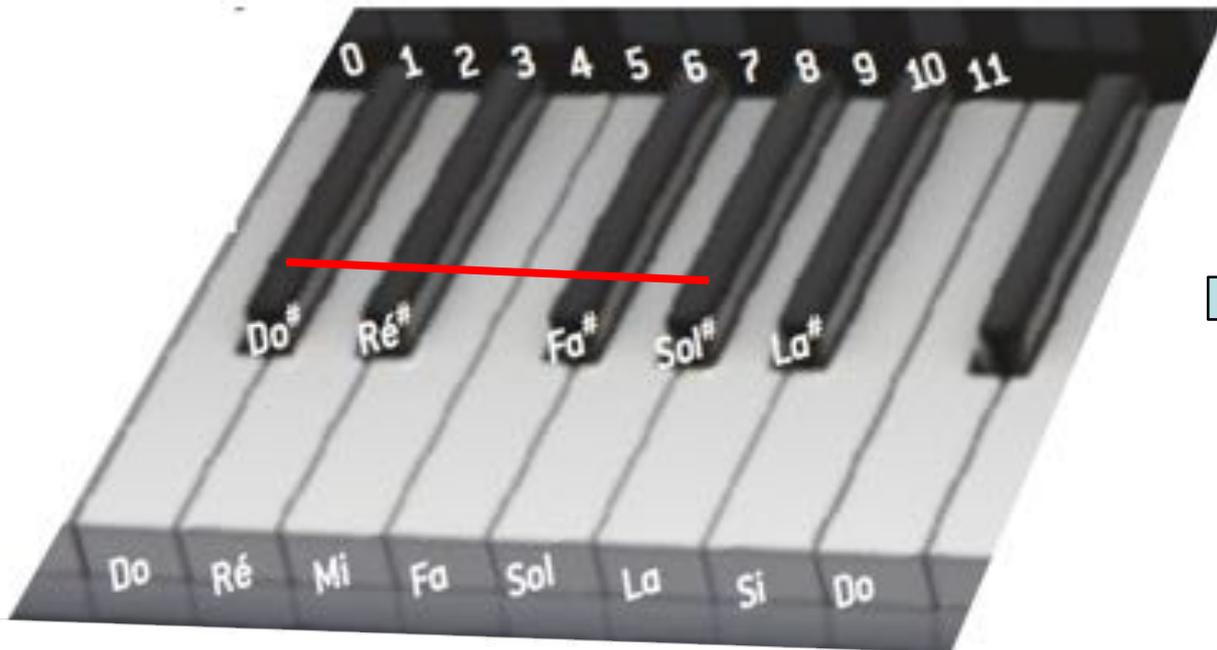
Du piano à l'horloge musicale : et les touches noires ?

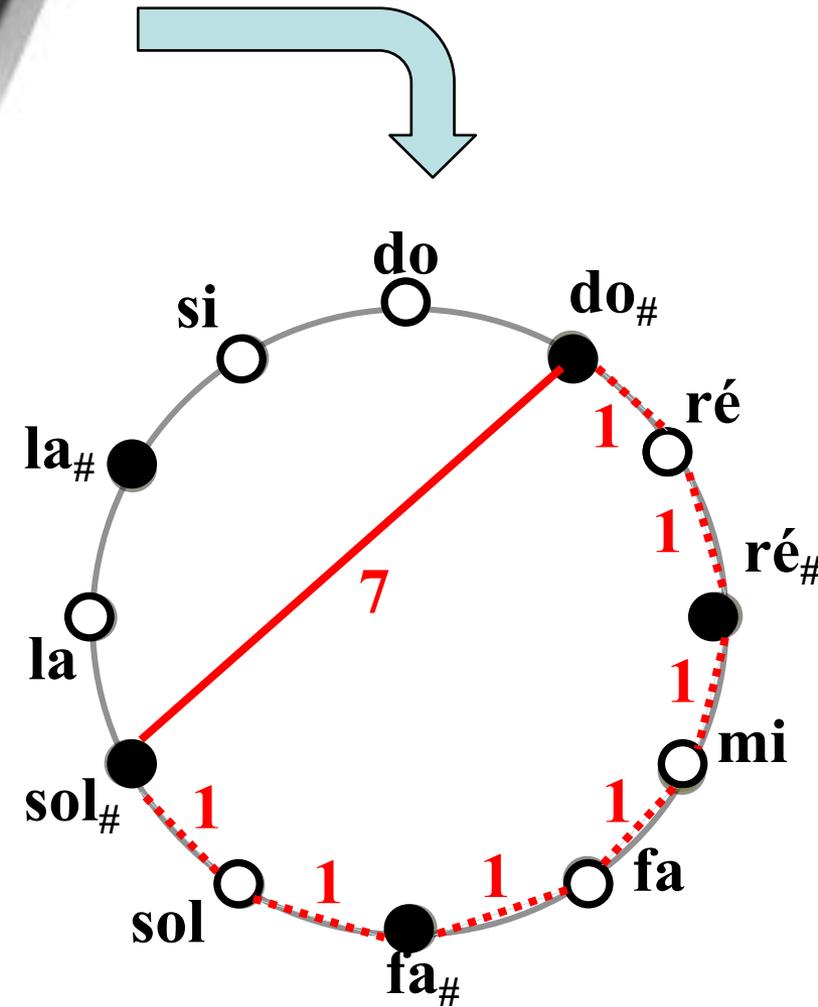
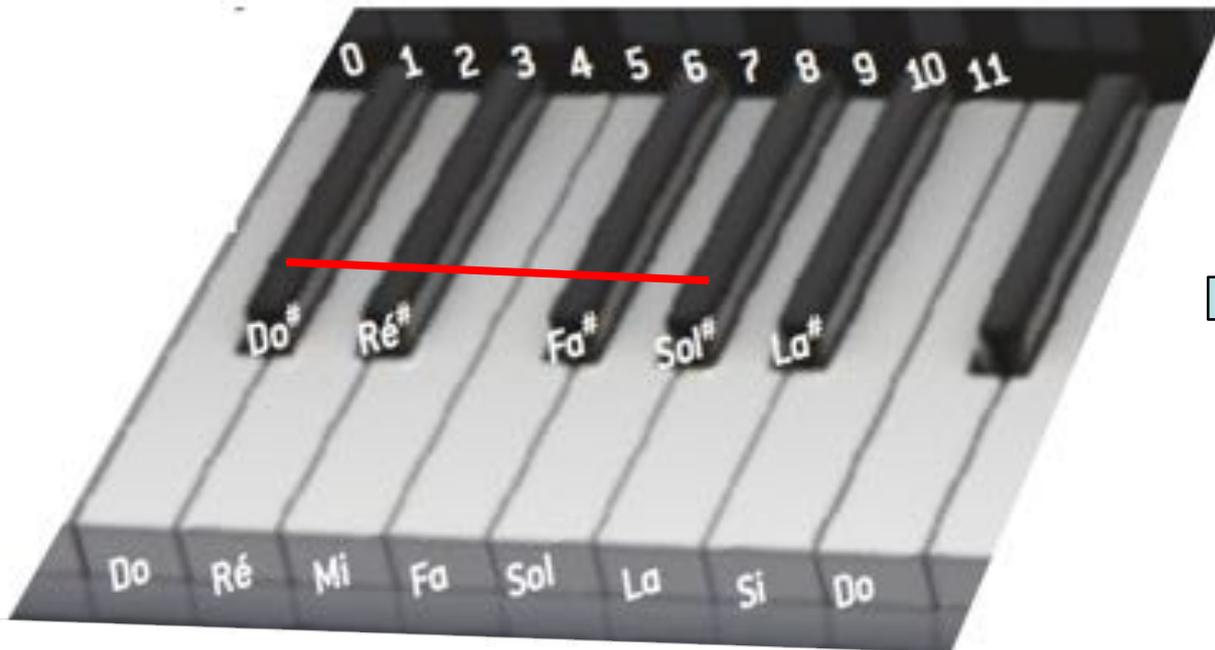
Les intervalles : la QUINTE = 5 touches (blanches)

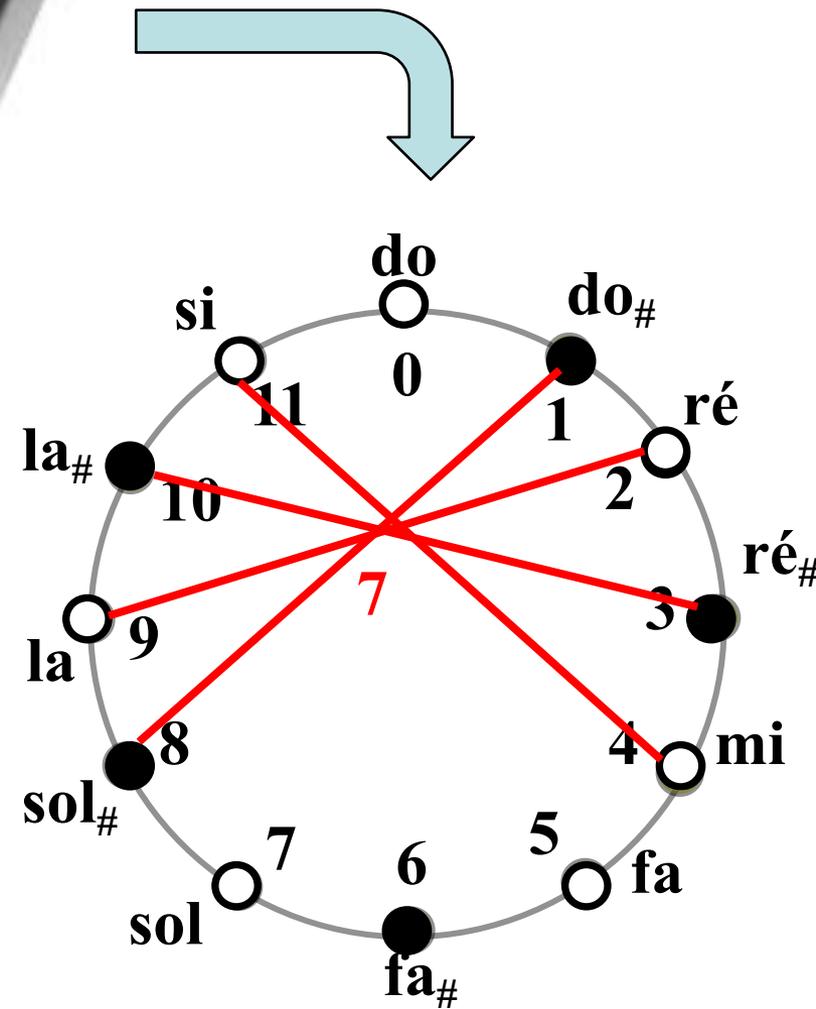
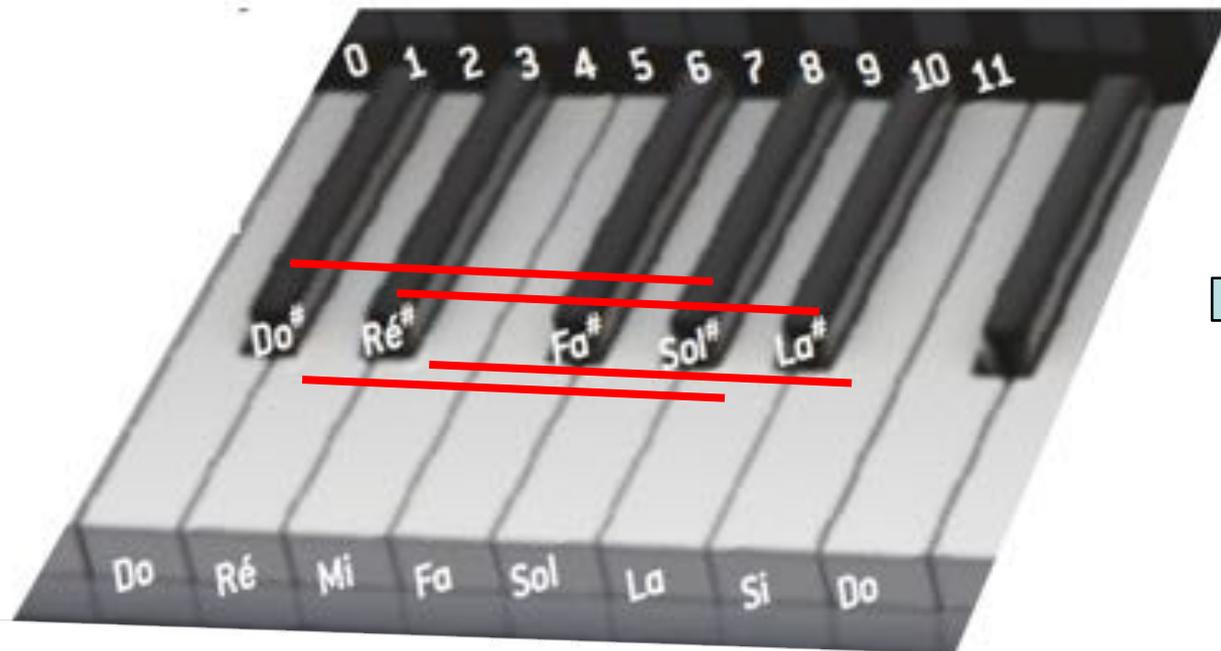
Et les touches noires ?

L'intervalle de QUINTE = 7 demi-tons

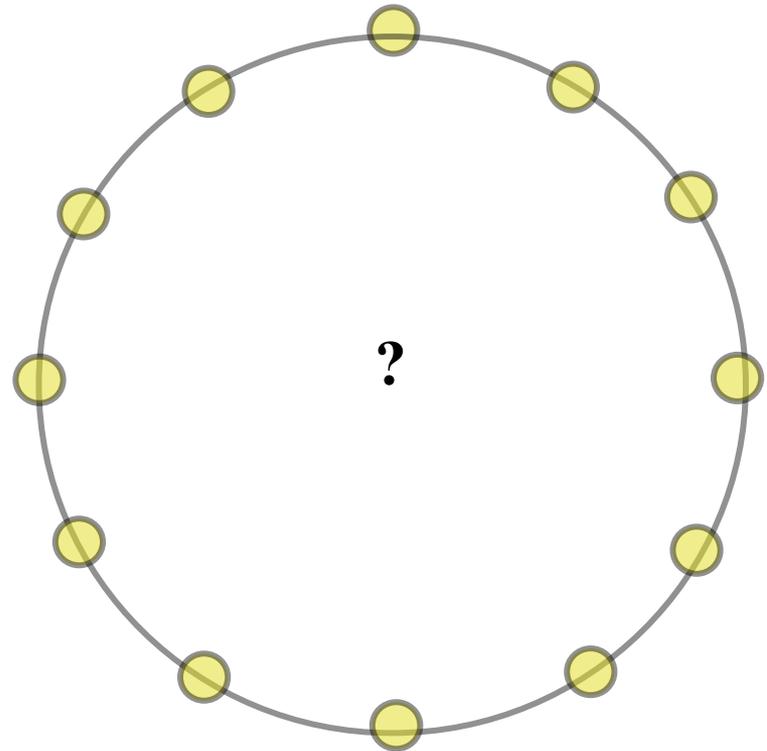

L'intervalle de QUINTE = 7 demi-tons

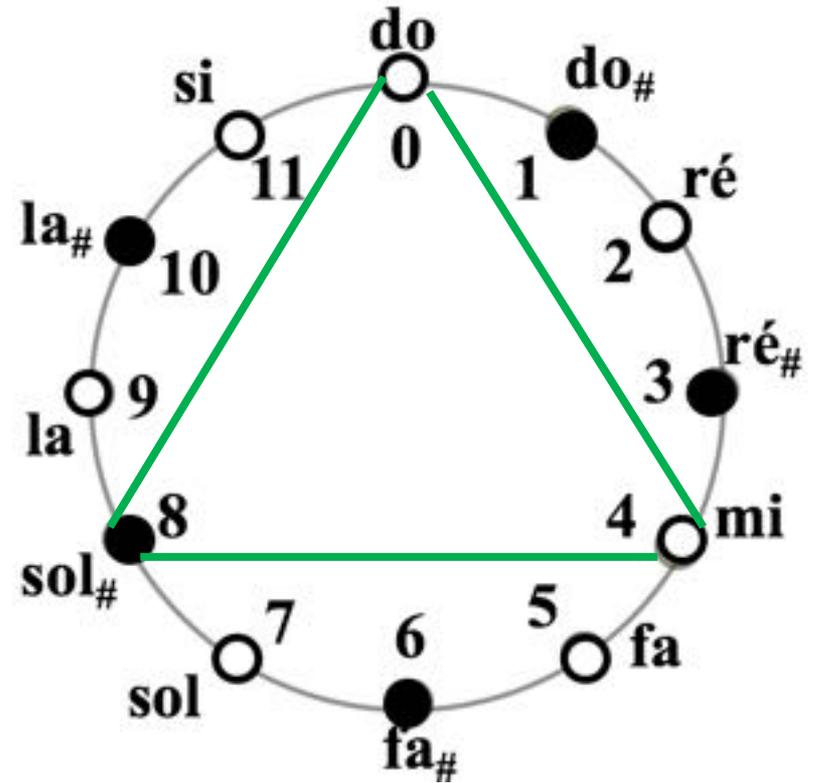
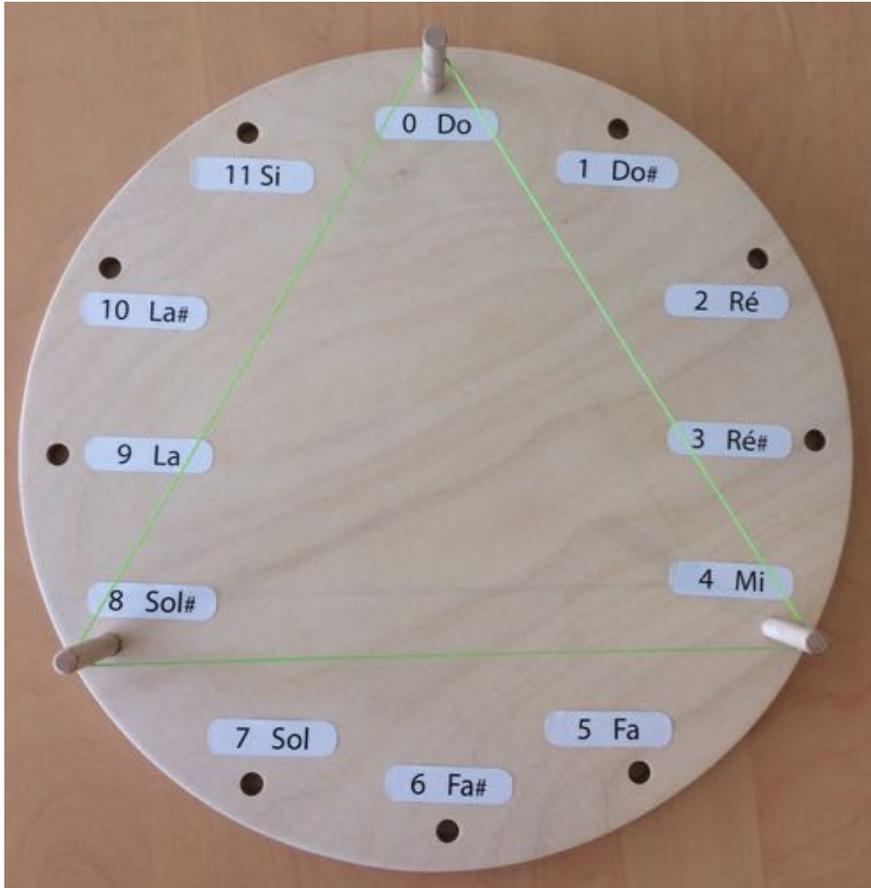
A vous de jouer...

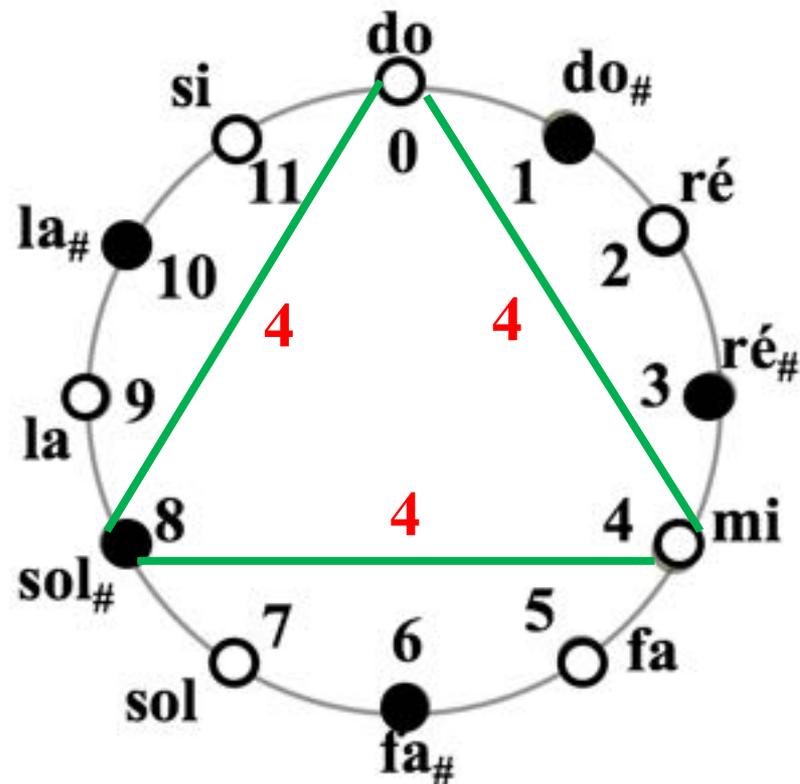
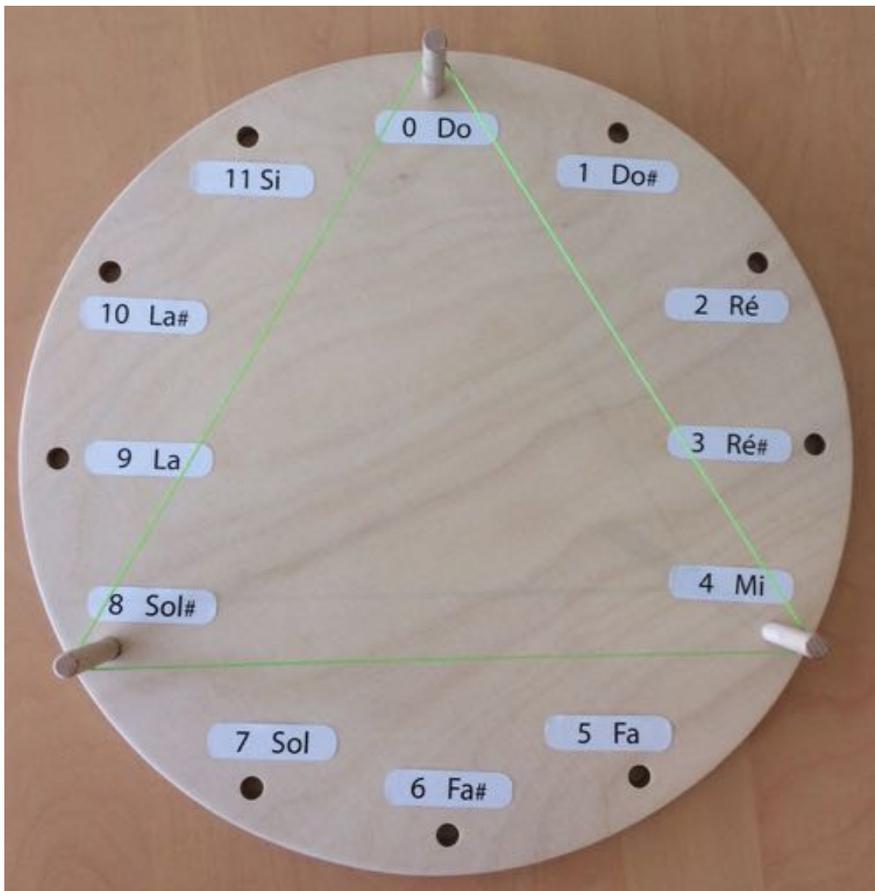

Quelle est la musique d'un triangle équilatéral ?

Le triangle équilatéral = l'accord augmenté

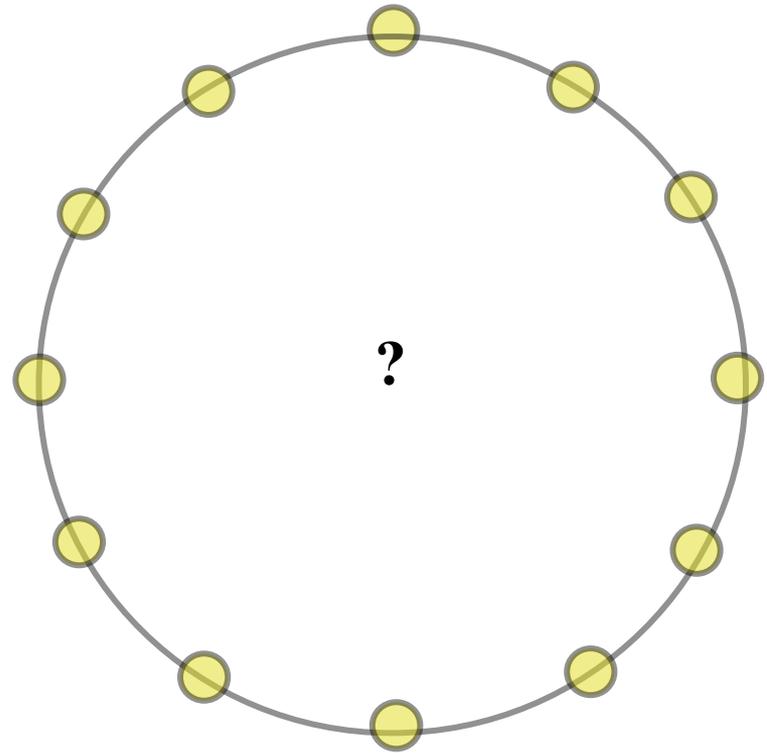

Le triangle équilatéral = l'accord augmenté ou (4, 4, 4)

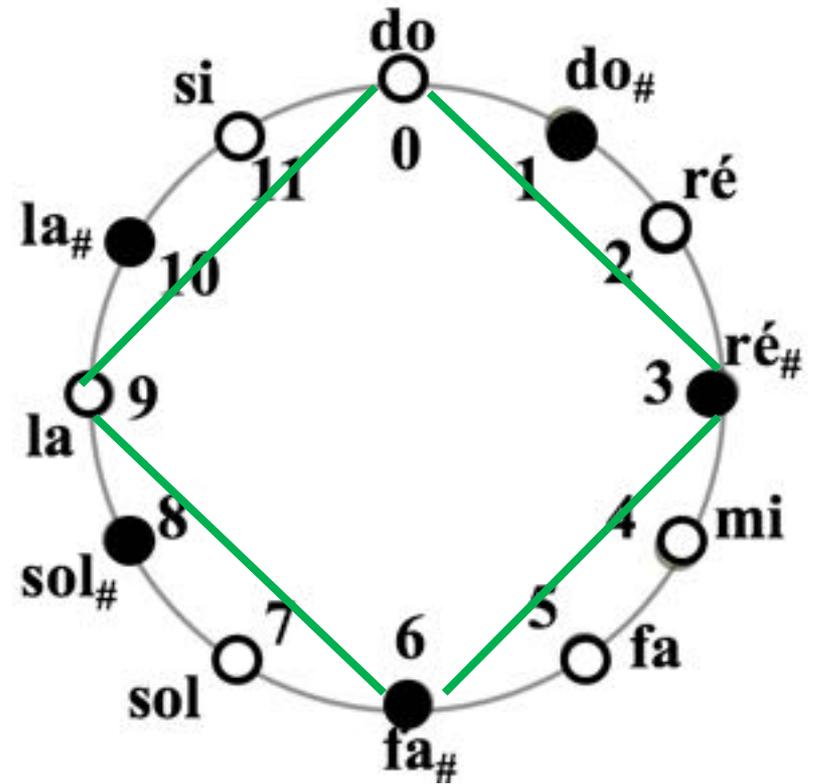
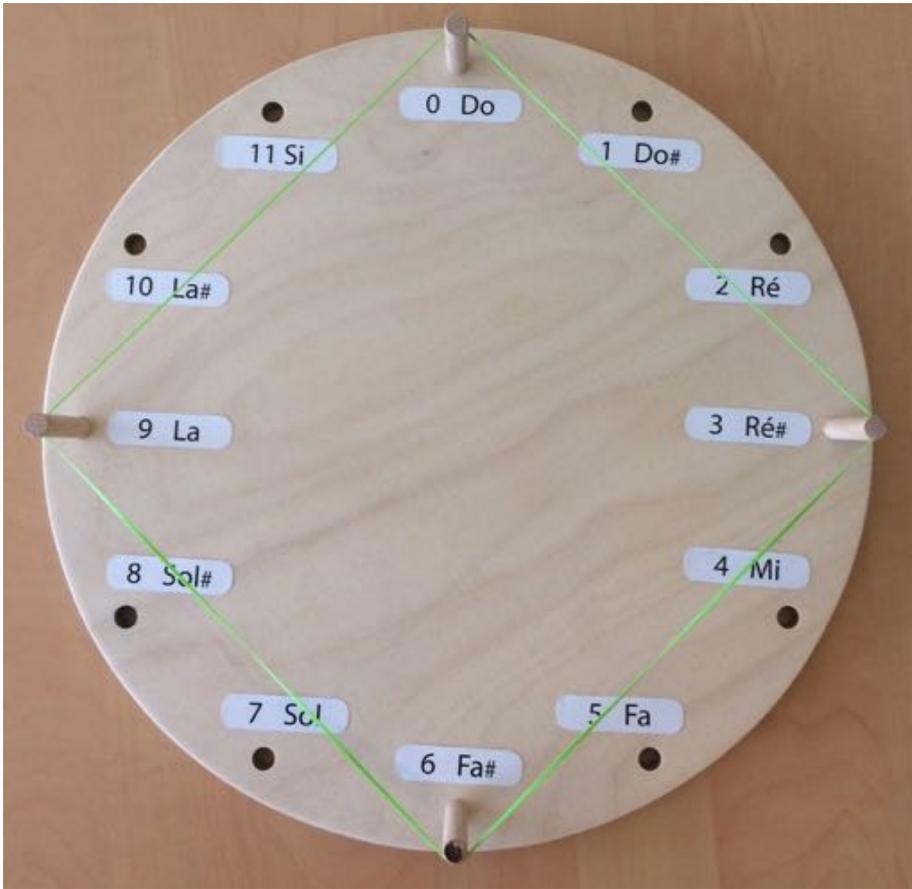
A vous de jouer...

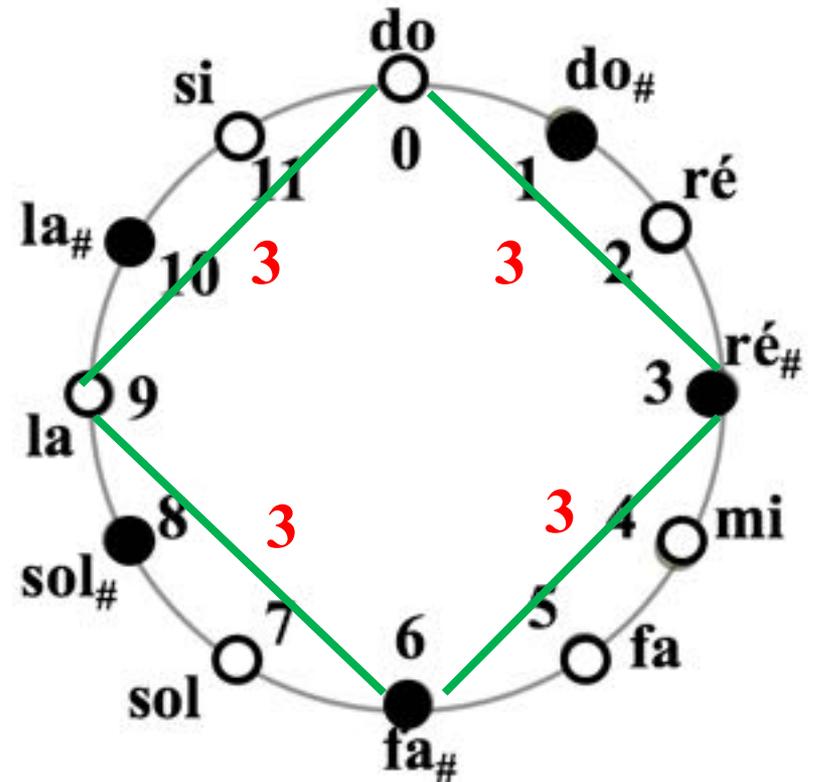
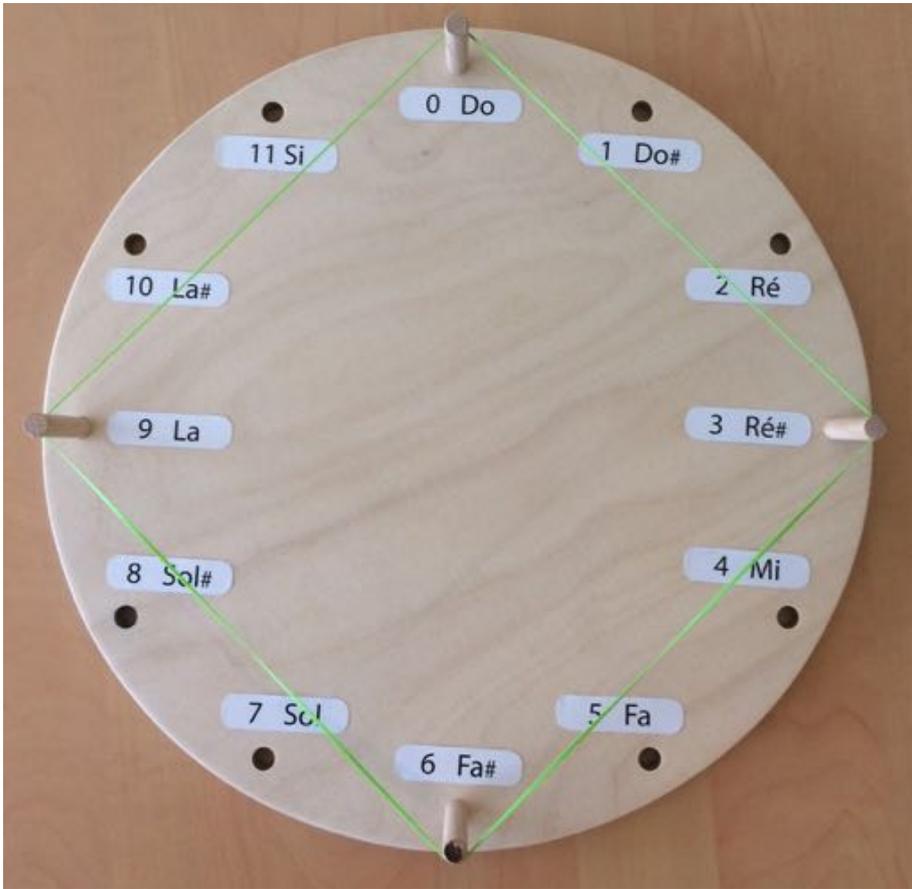

Quelle est la musique d'un carré ?

Le carré = l'accord diminué

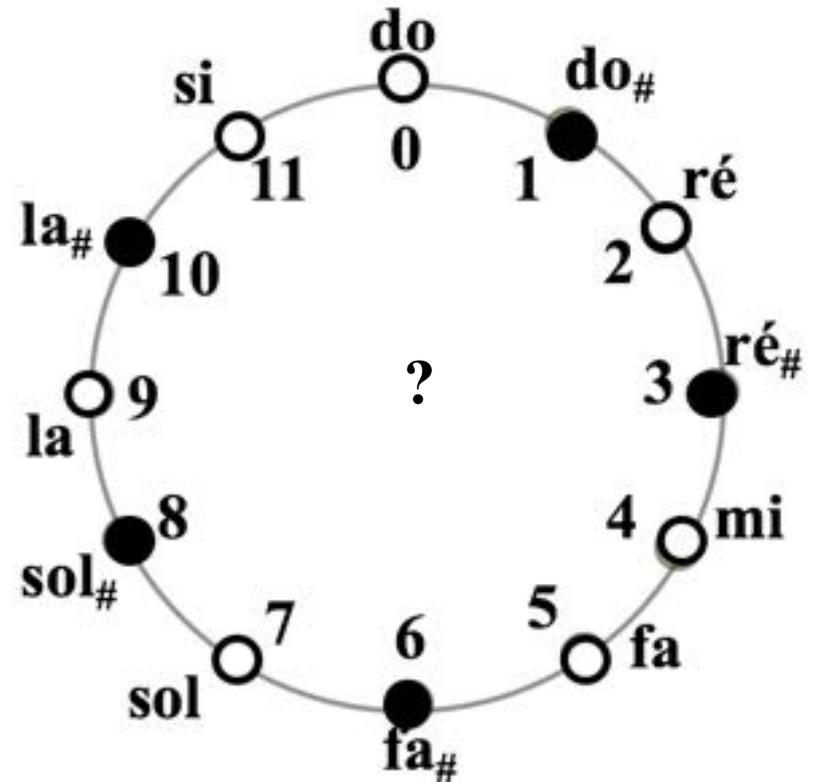

Le carré = l'accord diminué ou (3, 3, 3, 3)

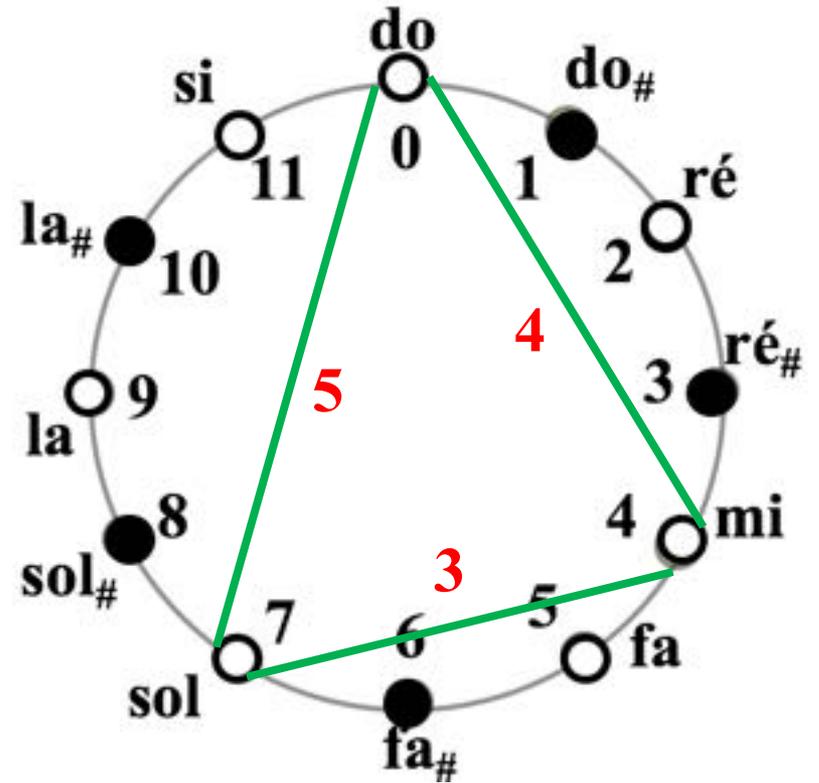
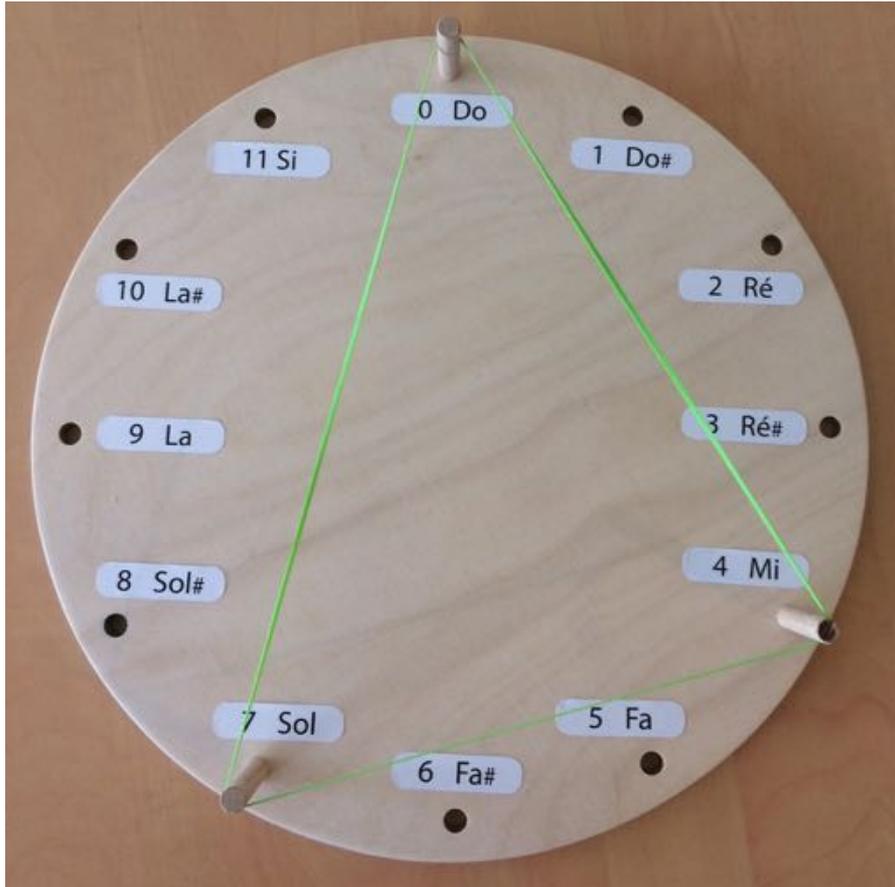

Dessine-moi l'accord majeur ou (4, 3, 5)

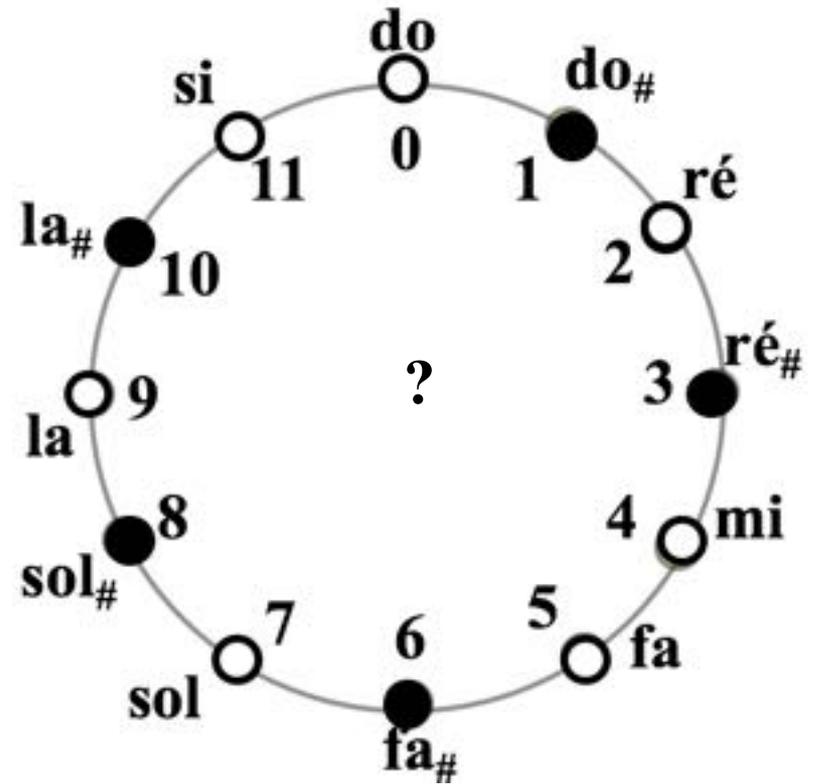

Dessine-moi l'accord majeur ou (4, 3, 5)

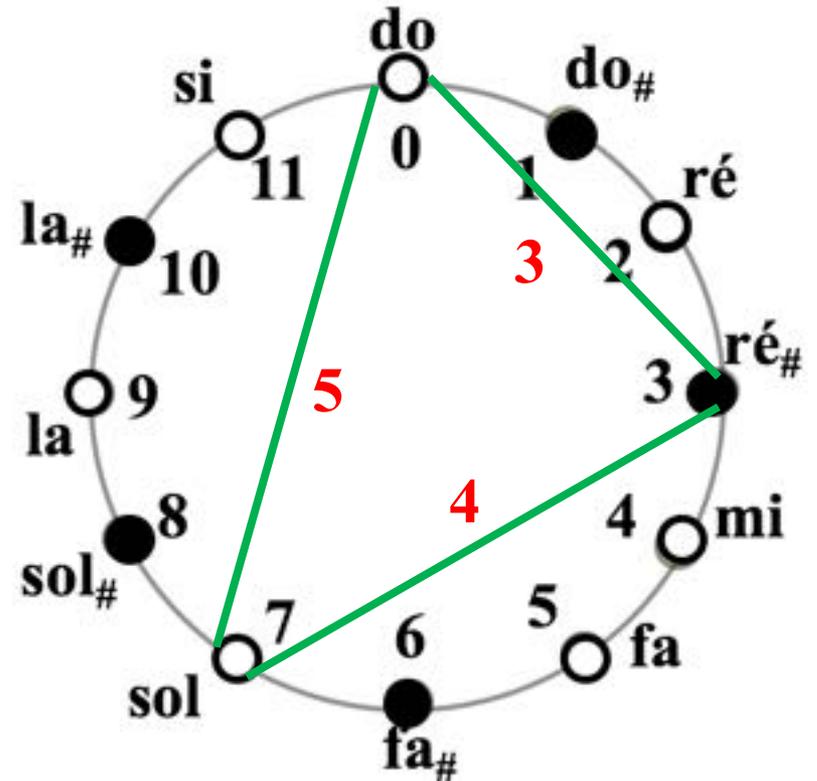
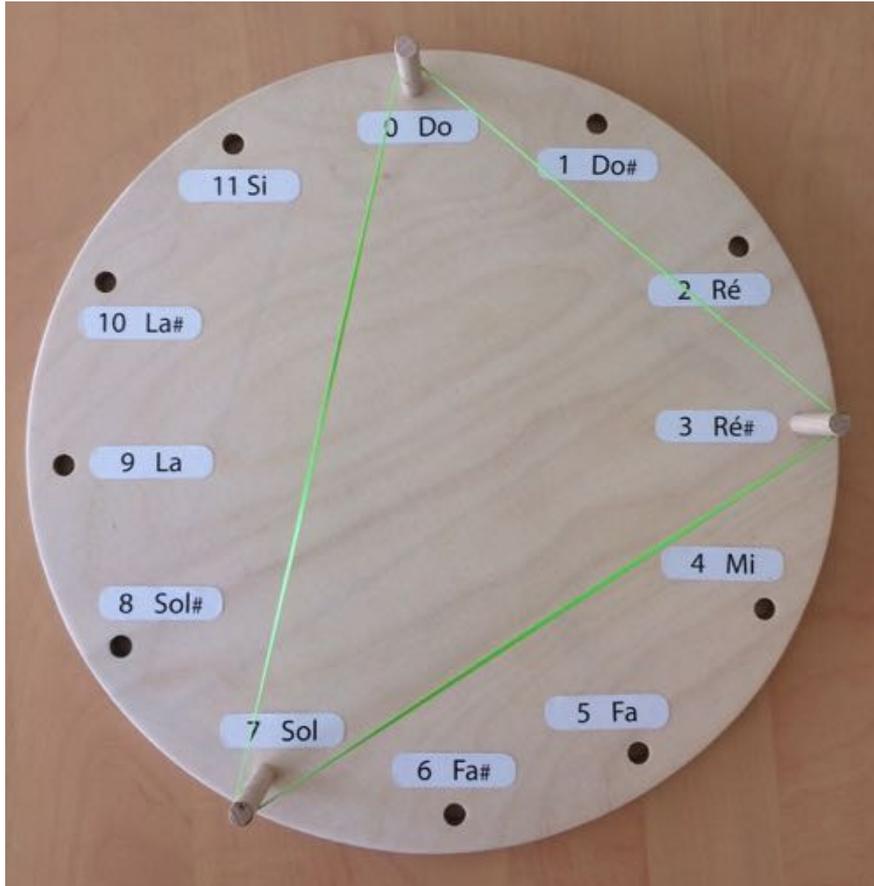

Dessine-moi l'accord mineur ou (3, 4, 5)

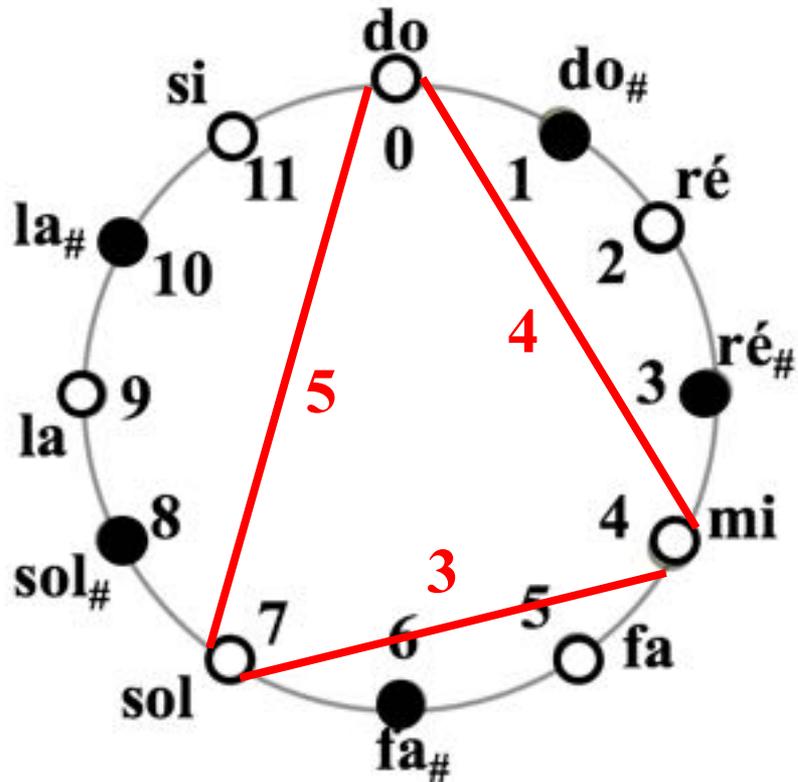
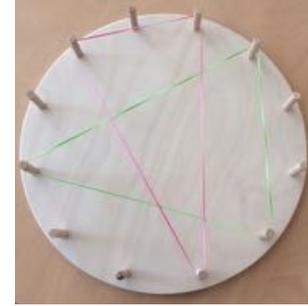

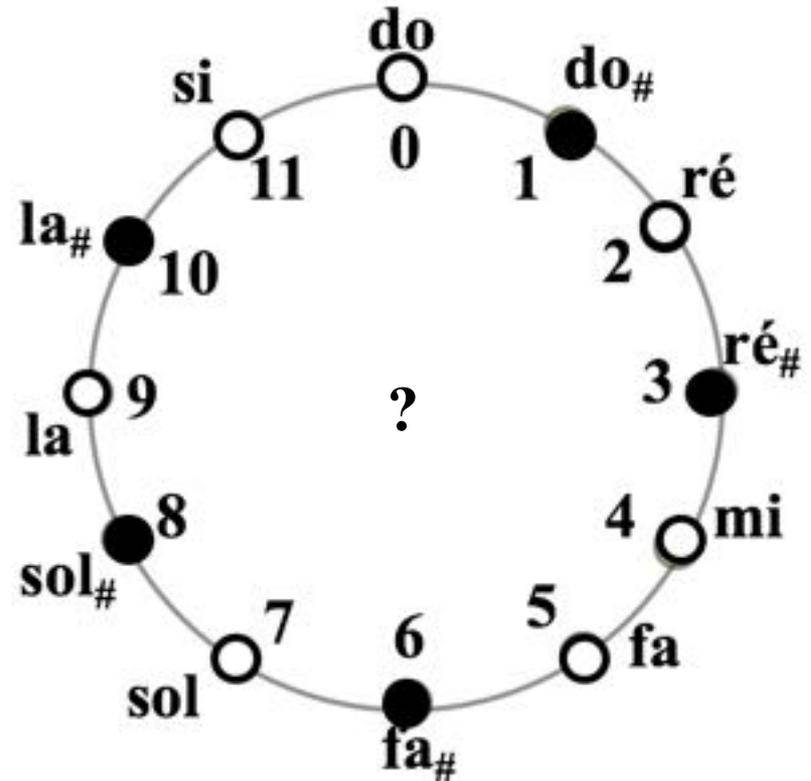
Dessine-moi l'accord mineur ou (3, 4, 5)

Dessine-moi deux accords majeurs

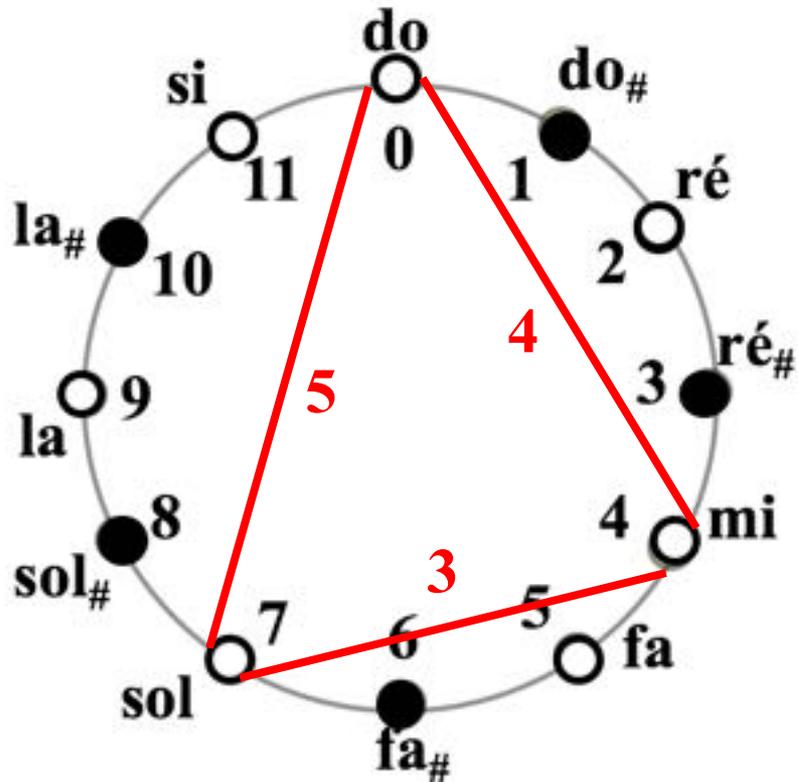

Do majeur

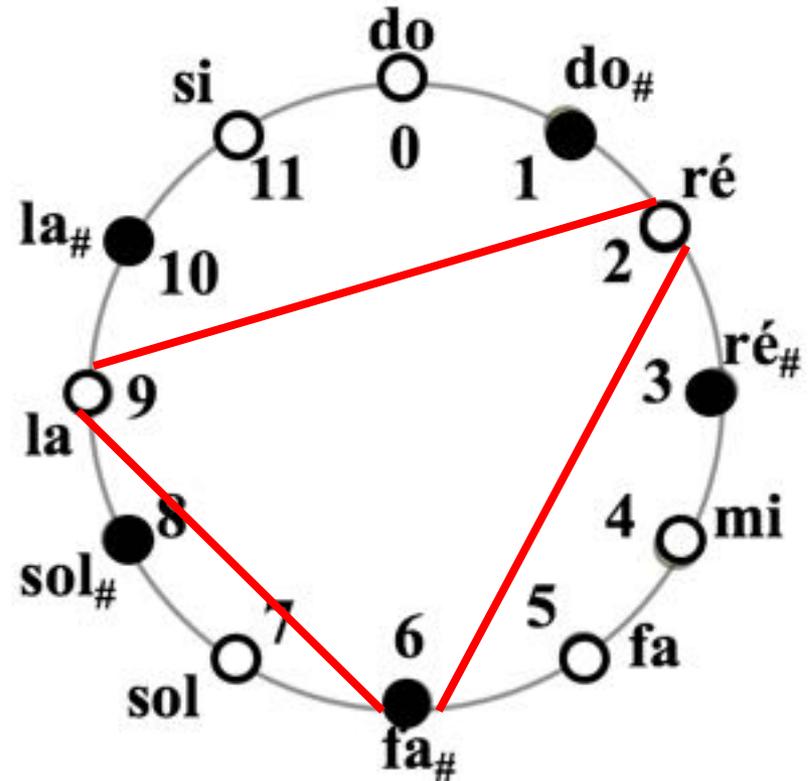

Ré majeur

Dessine-moi deux accords majeurs

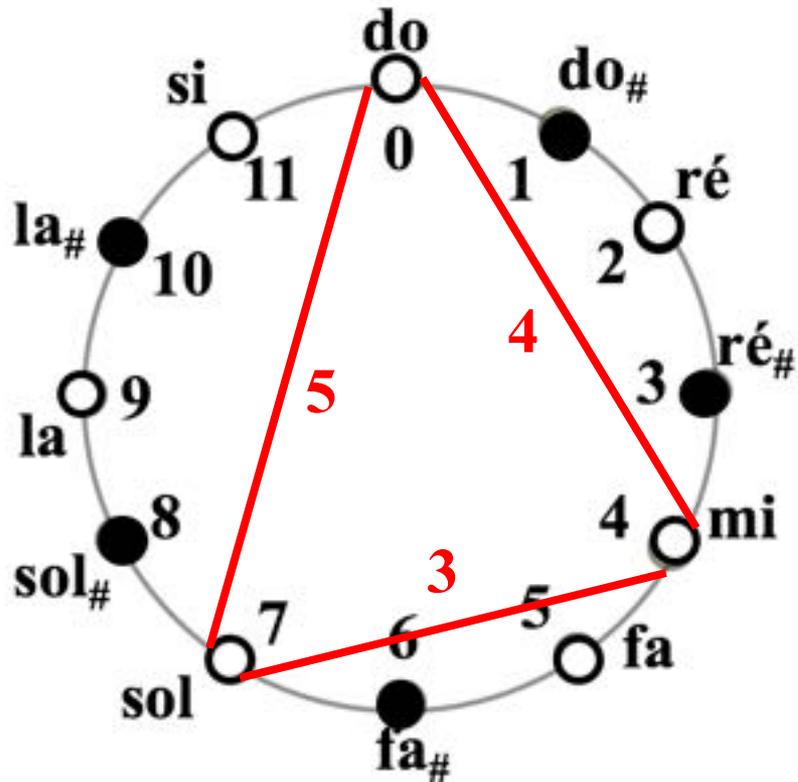

Do majeur

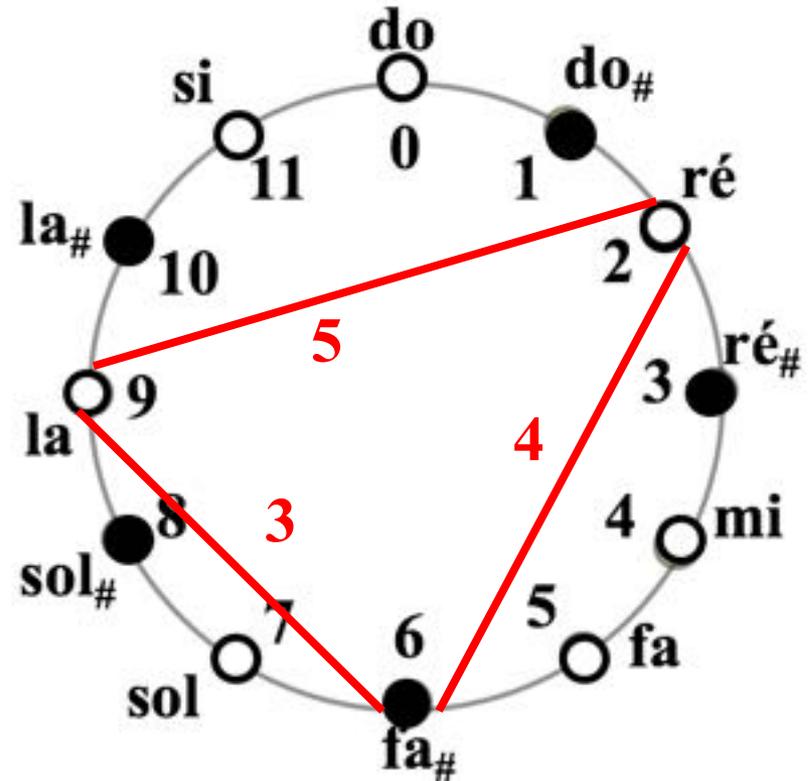

Ré majeur

Dessine-moi deux accords majeurs

Do majeur

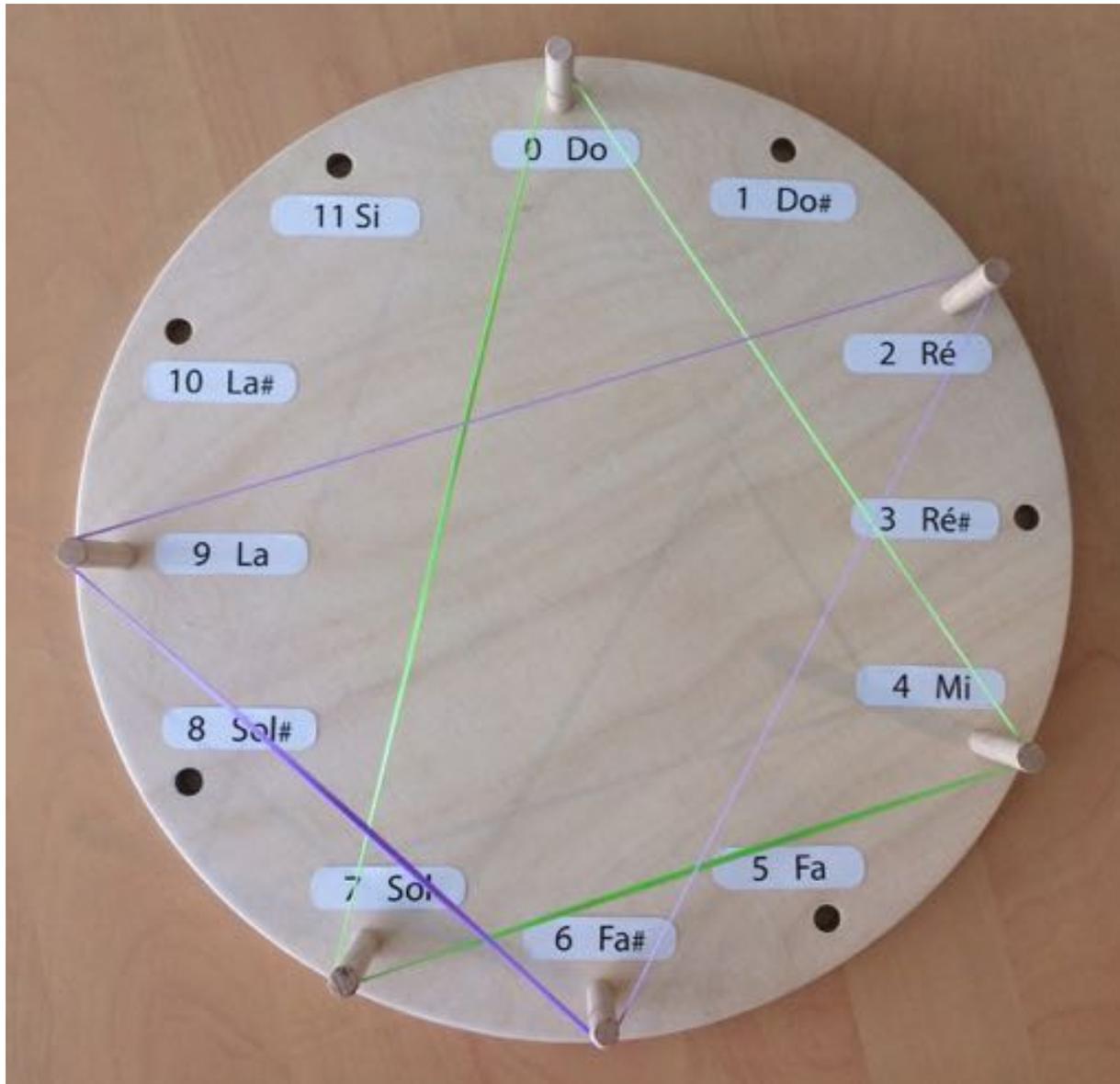

Ré majeur

Quel est le rapport entre deux accords majeurs ?

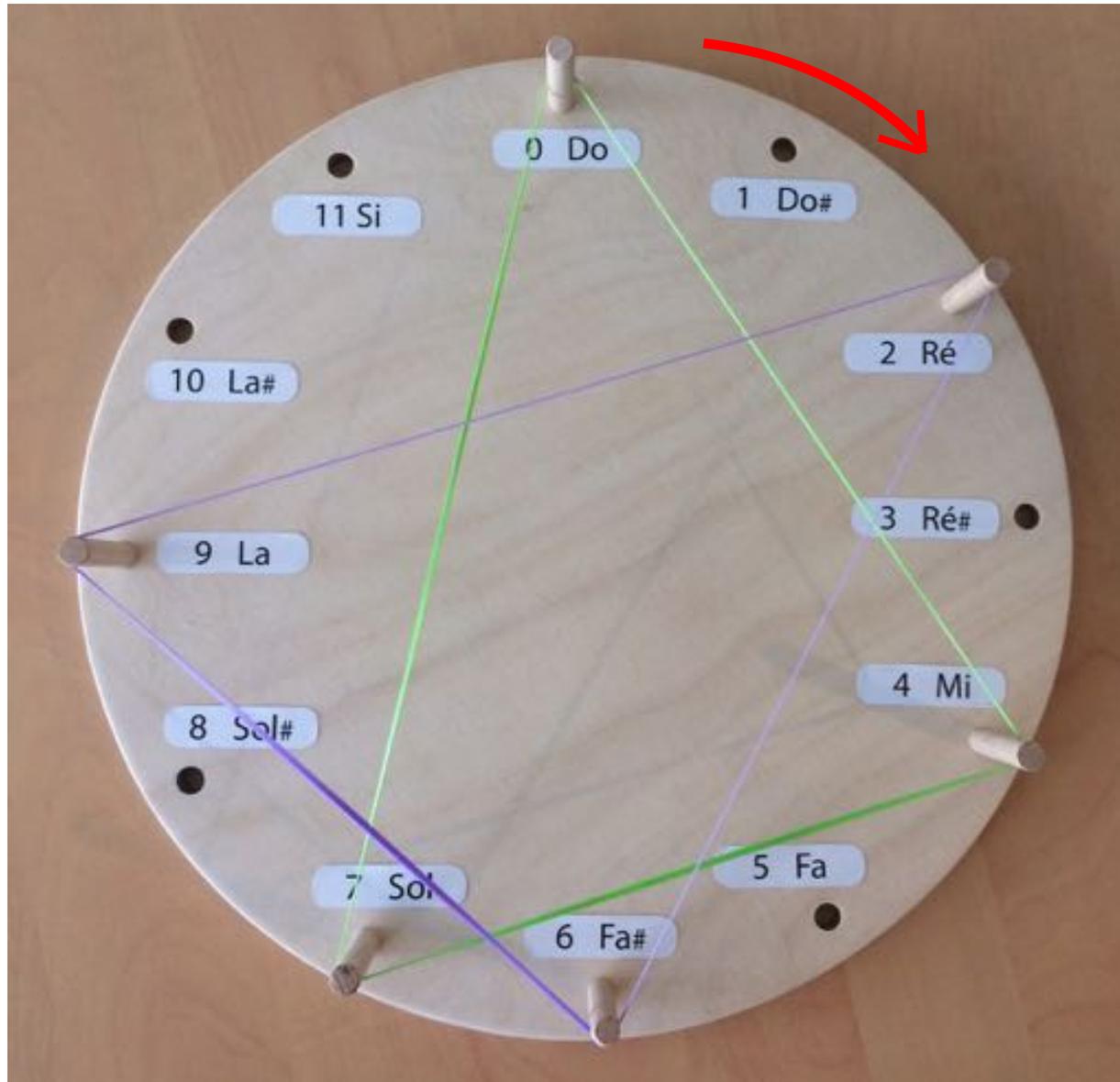
On passe de l'un à l'autre via une ...

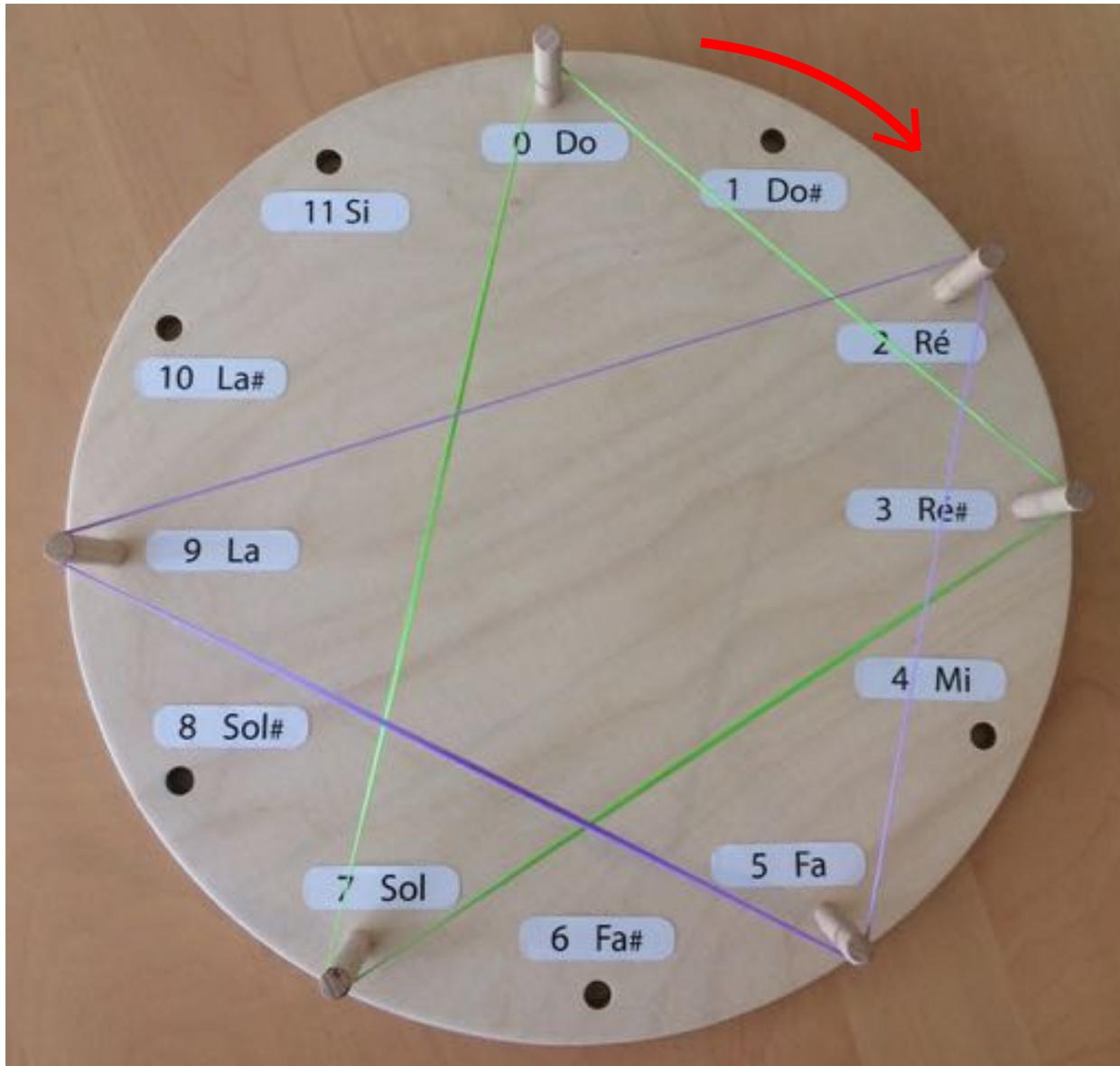

Quel est le rapport entre deux accords majeurs ?

On passe de l'un à l'autre via une **ROTATION**

Quel est le rapport entre deux accords mineurs ? On passe de l'un à l'autre via une **ROTATION**

ACCORDS MAJEURS

ACCORDS MINEURS

MAGIC IN THE AIR

Feel the magic in the air. Allez, allez, allez
 Levez les mains en l'air Allez, allez, allez (x2)
 (x4 avec toutes les voix)

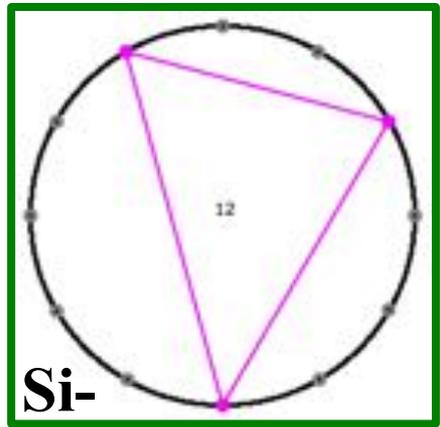
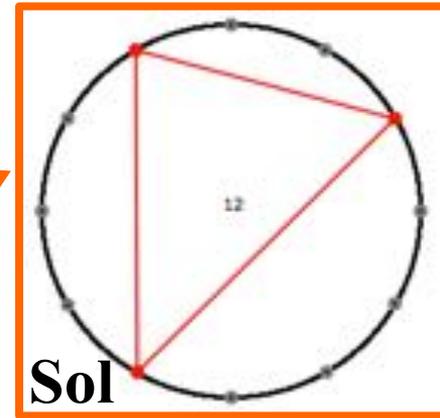
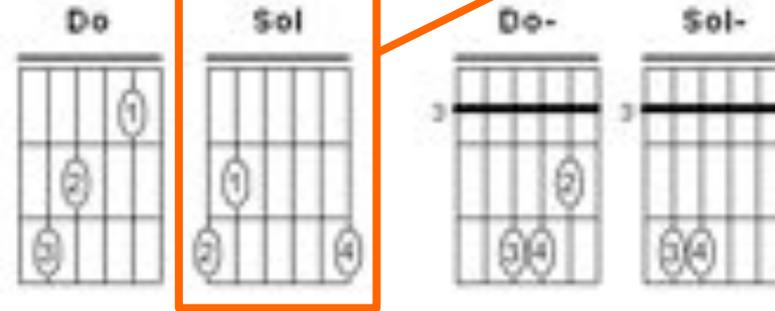
Ré
 Comme d'habitude on est calés
La **Si-**
 Comme toujours ça va aller
Sol **Ré**
 On sème l'ambiance à gogo
La **Si-**
 Tous ensemble on fait le show
Sol **Ré**
 On t'invite à la magie Y'a pas de raccourci
La **Si-**
 Oublie tes soucis Viens faire la folie
Sol **Ré**
 On t'invite à la magie Y'a pas de raccourci
La **Si-**
 Oublie tes soucis Oh oh oh oh oh oh
Sol
 Feel the magic in the air ...

	Fa 	Fa- 	
Do 	Sol 	Do- 	Sol-
Re 	La 	Re- 	La-
Mi 	Si 	Mi- 	Si-

ACCORDS MAJEURS

ACCORDS MINEURS

MAGIC IN THE AIR

Sol Ré
 Feel the magic in the air, Allez, allez, allez
La **Si-**
 Levez les mains en l'air Allez, allez, allez
 (x2)

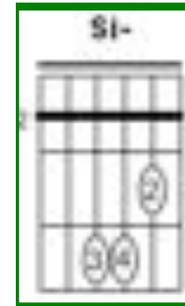
(x4 avec toutes les voix)

Ré
 Comme d'habitude on est calés
La **Si-**
 Comme toujours ça va aller
Sol **Ré**
 On sème l'ambiance à gogo
La **Si-**
 Tous ensemble on fait le show

Sol **Ré**
 On t'invite à la magie Y'a pas de raccourci
La **Si-**
 Oublie tes soucis Viens faire la folie

Sol **Ré**
 On t'invite à la magie Y'a pas de raccourci
La **Si-**
 Oublie tes soucis Oh oh oh oh oh oh
Sol
 Feel the magic in the air ...

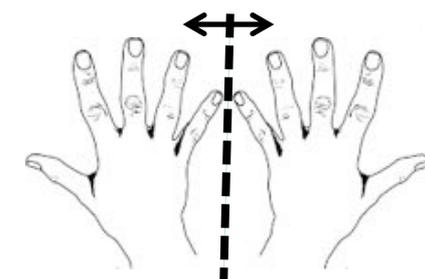
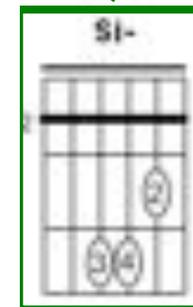
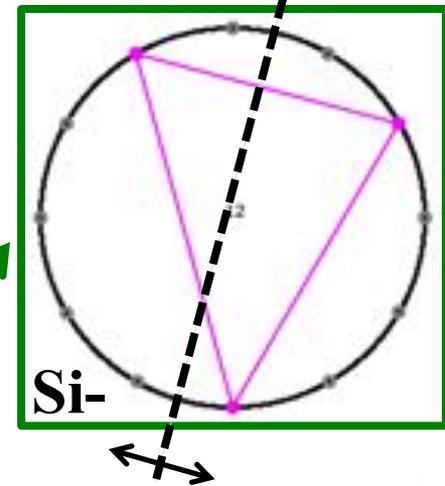
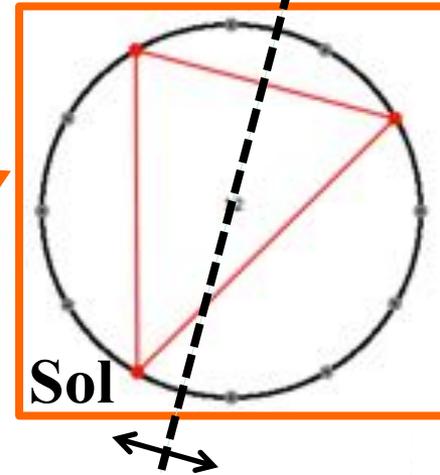
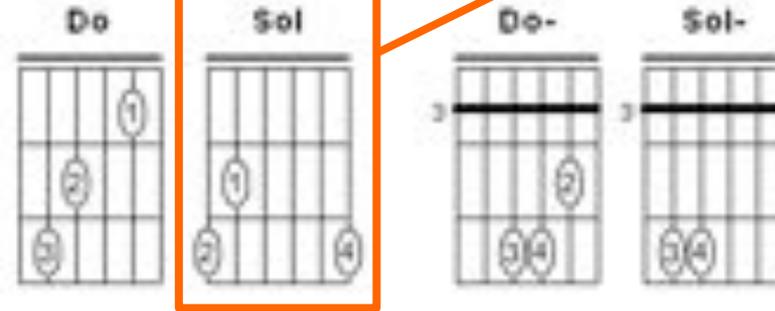
**Comment
 passe-t-on
 d'un accord
 majeur à un
 accord
 mineur ?**

ACCORDS MAJEURS

ACCORDS MINEURS

On passe d'un accord majeur à un accord mineur à travers une symétrie !

MAGIC IN THE AIR

Sol **Ré**
 Feel the magic in the air, Allez, allez, allez
La **Si-**
 Levez les mains en l'air Allez, allez, allez
 (x2)

(x4 avec toutes les voix)

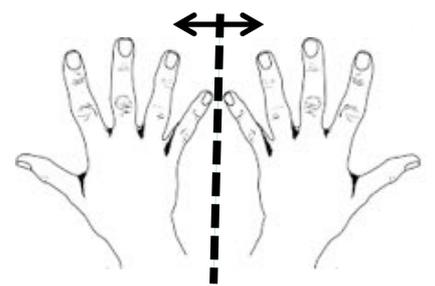
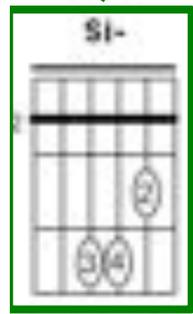
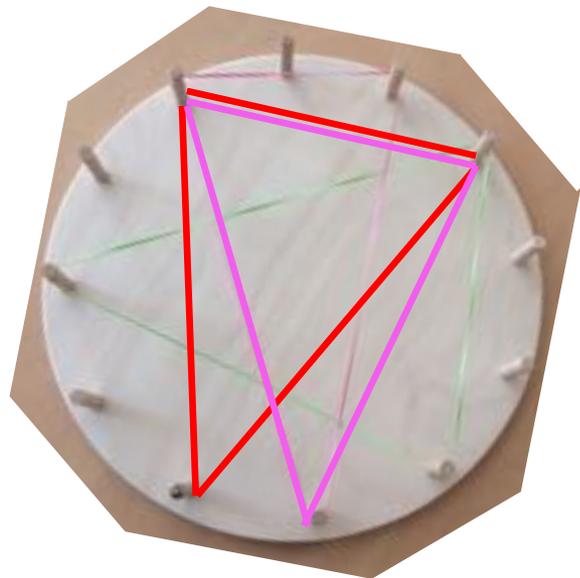
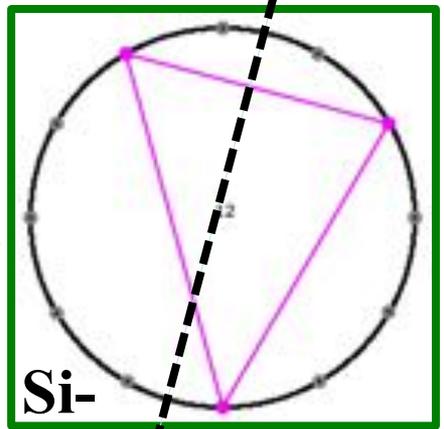
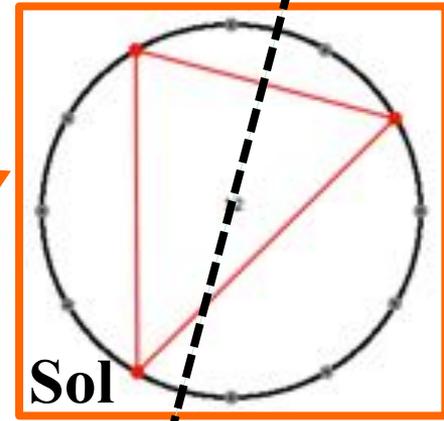
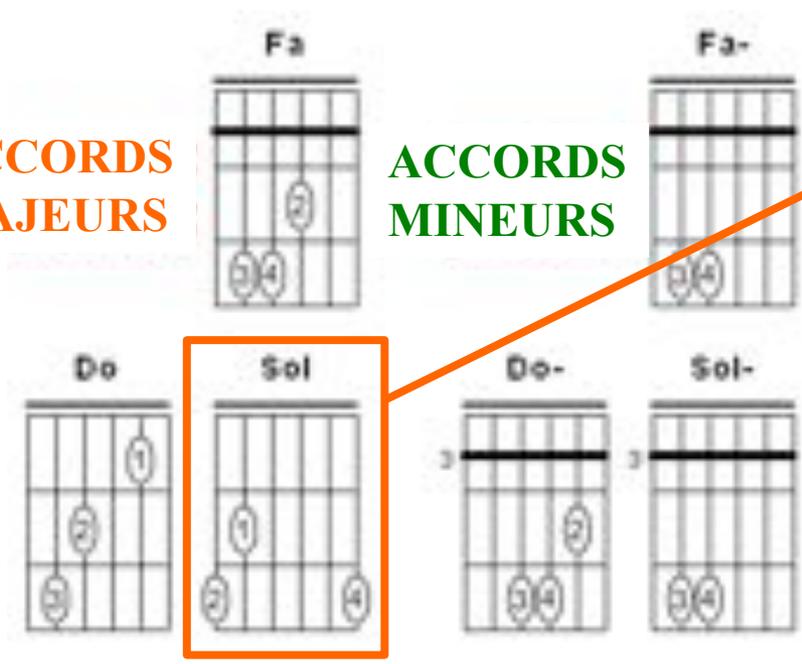
Ré
 Comme d'habitude on est calés
La **Si-**
 Comme toujours ça va aller
Sol **Ré**
 On sème l'ambiance à gogo
La **Si-**
 Tous ensemble on fait le show

Sol **Ré**
 On t'invite à la magie Y'a pas de raccourci
La **Si-**
 Oublie tes soucis Viens faire la folie
Sol **Ré**
 On t'invite à la magie Y'a pas de raccourci
La **Si-**
 Oublie tes soucis Oh oh oh oh oh oh
Sol
 Feel the magic in the air ...

ACCORDS MAJEURS

ACCORDS MINEURS

MAGIC IN THE AIR

Sol Ré
 Feel the magic in the air, Allez, allez, allez

La Si-
 Levez les mains en l'air Allez, allez, allez
 (x2)

(x4 avec toutes les voix)

Ré
 Comme d'habitude on est calés

La Si-
 Comme toujours ça va aller

Sol Ré
 On sème l'ambiance à gogo

La Si-
 Tous ensemble on fait le show

Sol Ré
 On t'invite à la magie Y'a pas de raccourci

La Si-
 Oublie tes soucis Viens faire la folie

Sol Ré
 On t'invite à la magie Y'a pas de raccourci

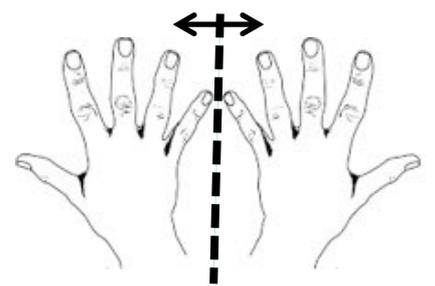
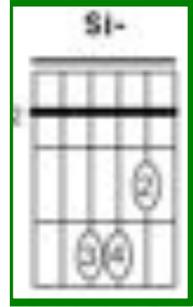
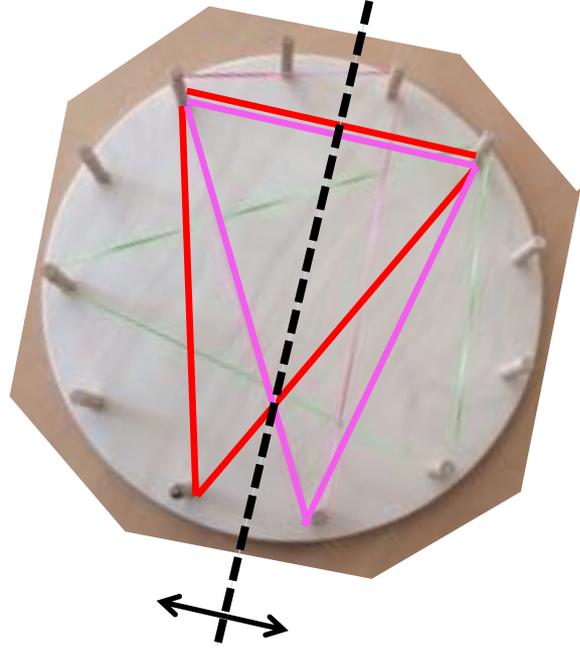
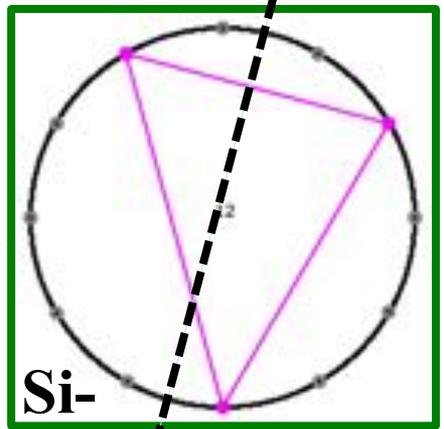
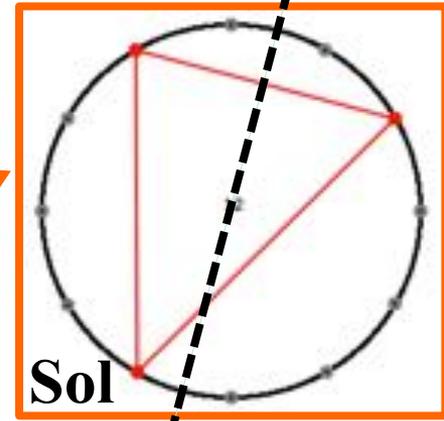
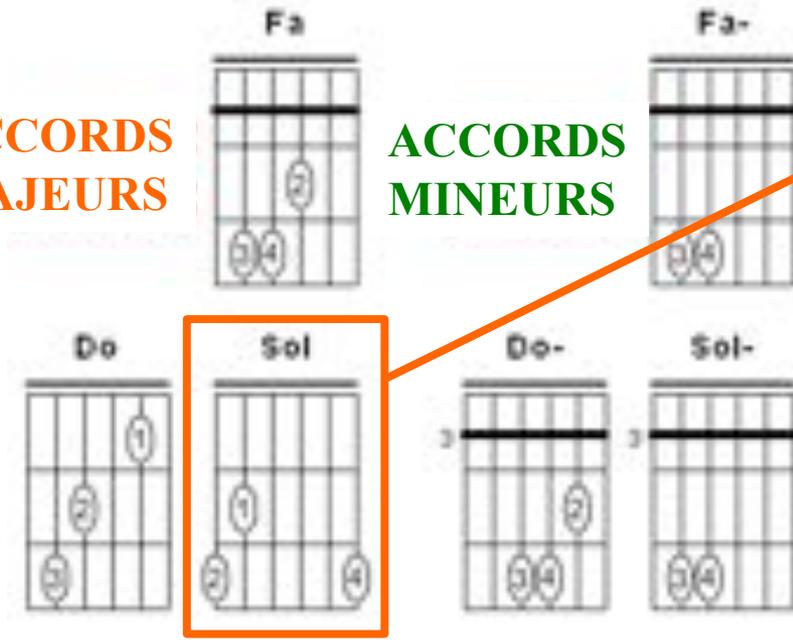
La Si-
 Oublie tes soucis Oh oh oh oh oh oh

Sol
 Feel the magic in the air ...

ACCORDS MAJEURS

ACCORDS MINEURS

MAGIC IN THE AIR

Sol **Ré**
 Feel the magic in the air, Allez, allez, allez
La **Si-**
 Levez les mains en l'air Allez, allez, allez
 (x2)

(x4 avec toutes les voix)

Ré
 Comme d'habitude on est calés
La **Si-**
 Comme toujours ça va aller
Sol **Ré**
 On sème l'ambiance à gogo
La **Si-**
 Tous ensemble on fait le show

Sol **Ré**
 On t'invite à la magie Y'a pas de raccourci
La **Si-**
 Oublie tes soucis Viens faire la folie
Sol **Ré**
 On t'invite à la magie Y'a pas de raccourci
La **Si-**
 Oublie tes soucis Oh oh oh oh oh oh
Sol
 Feel the magic in the air ...

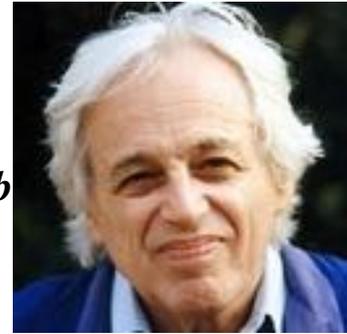
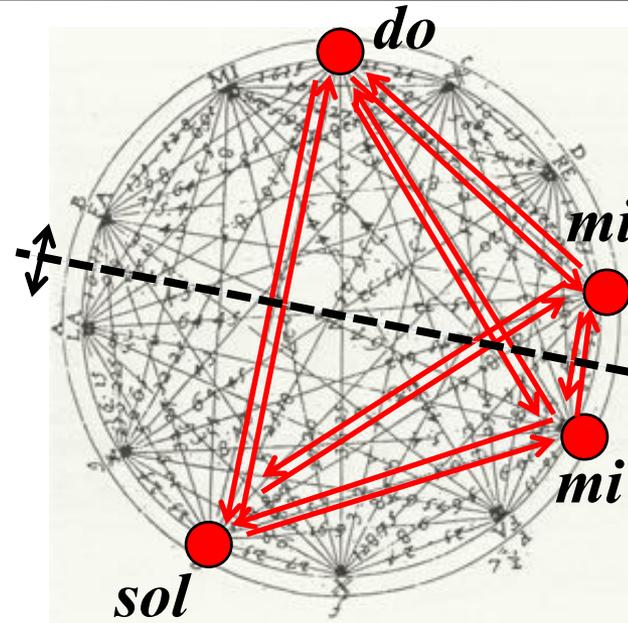
Approches permutationnelles en musique savante

II 4. Marin Mersenne, *Harmonicorum Libri XII*, 1648

LIBER SEPTIMVS.
DE CANTIBVS, SEV CANTILENIS,
EARVMQ; NVMERO, PARTIBVS, ET SPECIEBVS.

Tabula Combinationis ab 1 ad 22.

I	1
II	2
III	6
IV	24
V	110
VI	710
VII	3040
VIII	40310
IX	361380
X	3613800
XI	39916800
XII	479001600
XIII	6127016800
XIV	87178191000
XV	1307674968000
XVI	20911789888000
XVII	315687418096000
XVIII	6401373705718000
XIX	12164100408811000
XX	2431301008176640000
XXI	5090941171709440000
XXII	111400071777607480000

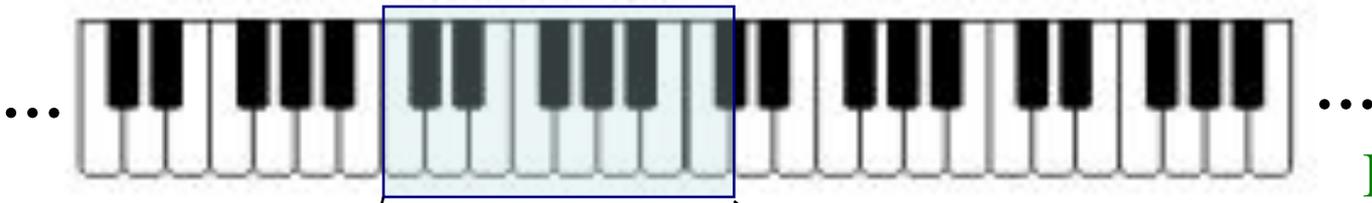

Six Bagatelles
(G. Ligeti, 1953)

Varietas, seu Combinatio quatuor notarum.

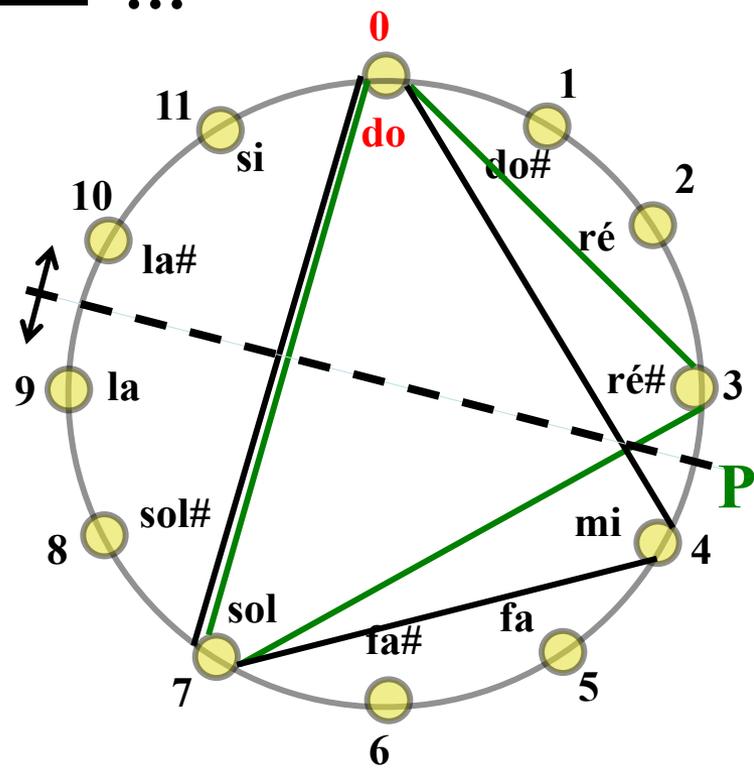
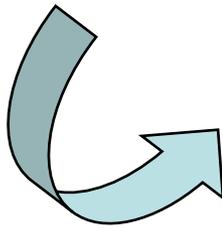
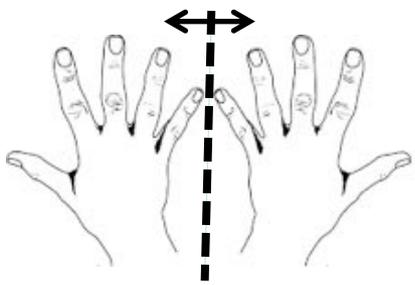
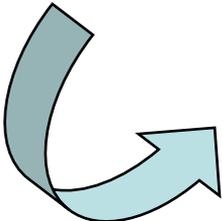
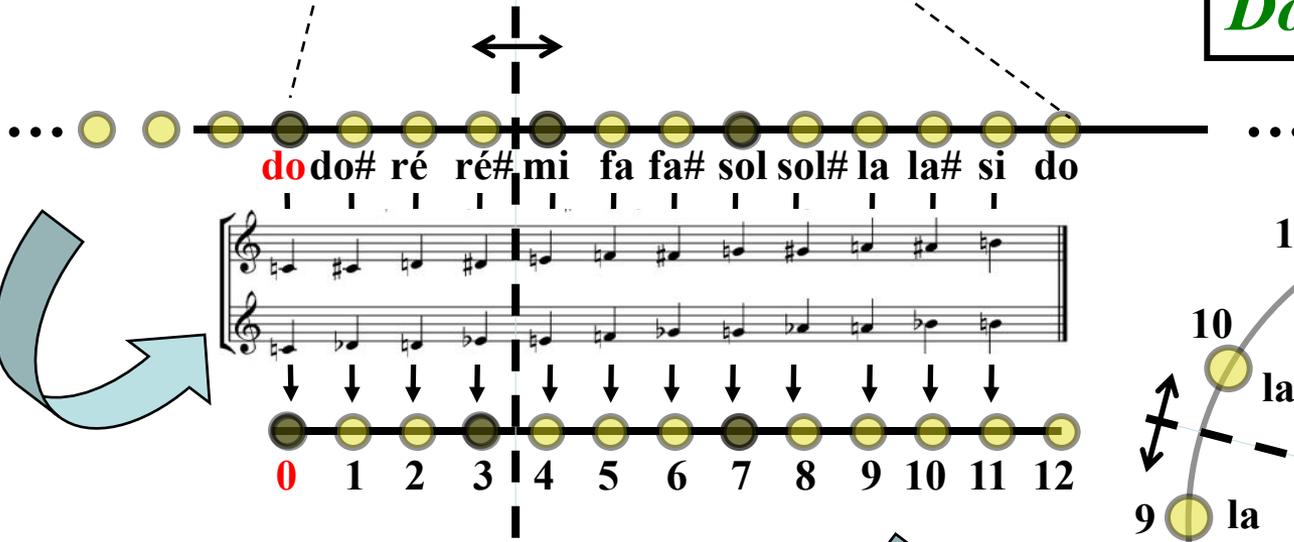
Musical score for 'Varietas, seu Combinatio quatuor notarum' showing 22 numbered measures with four staves.

Les inversions sont des symétries axiales

P comme **parallèle**

Do maj = {0,4,7}
Do min = {0,3,7}

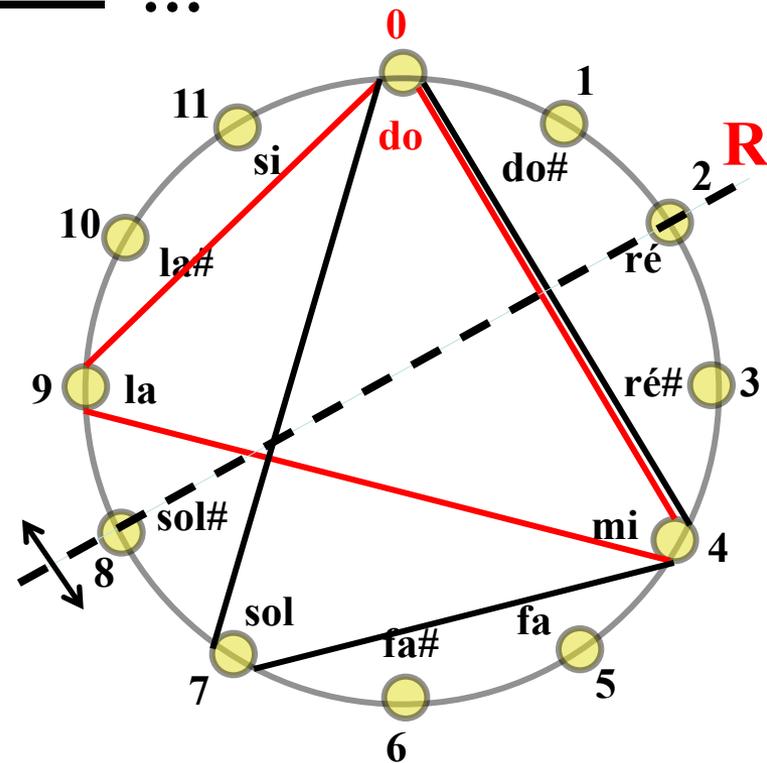
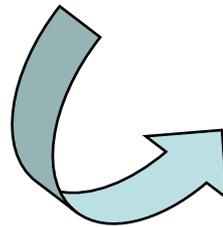
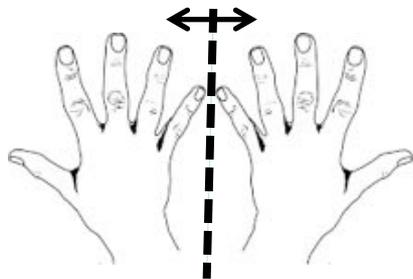
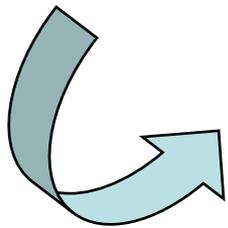
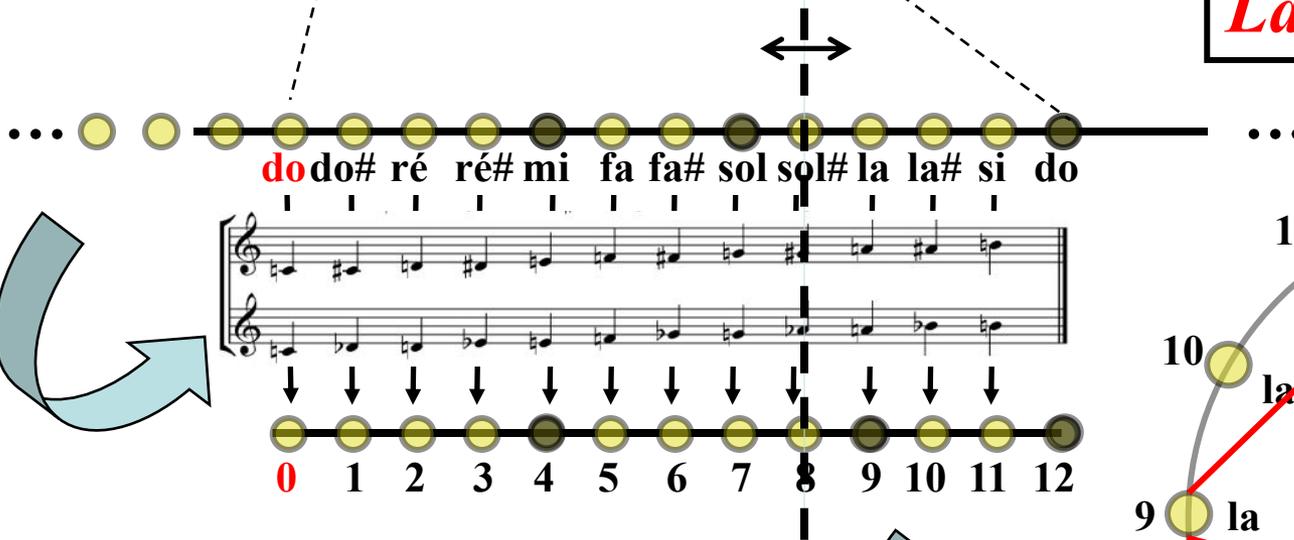
Les inversions sont des symétries axiales

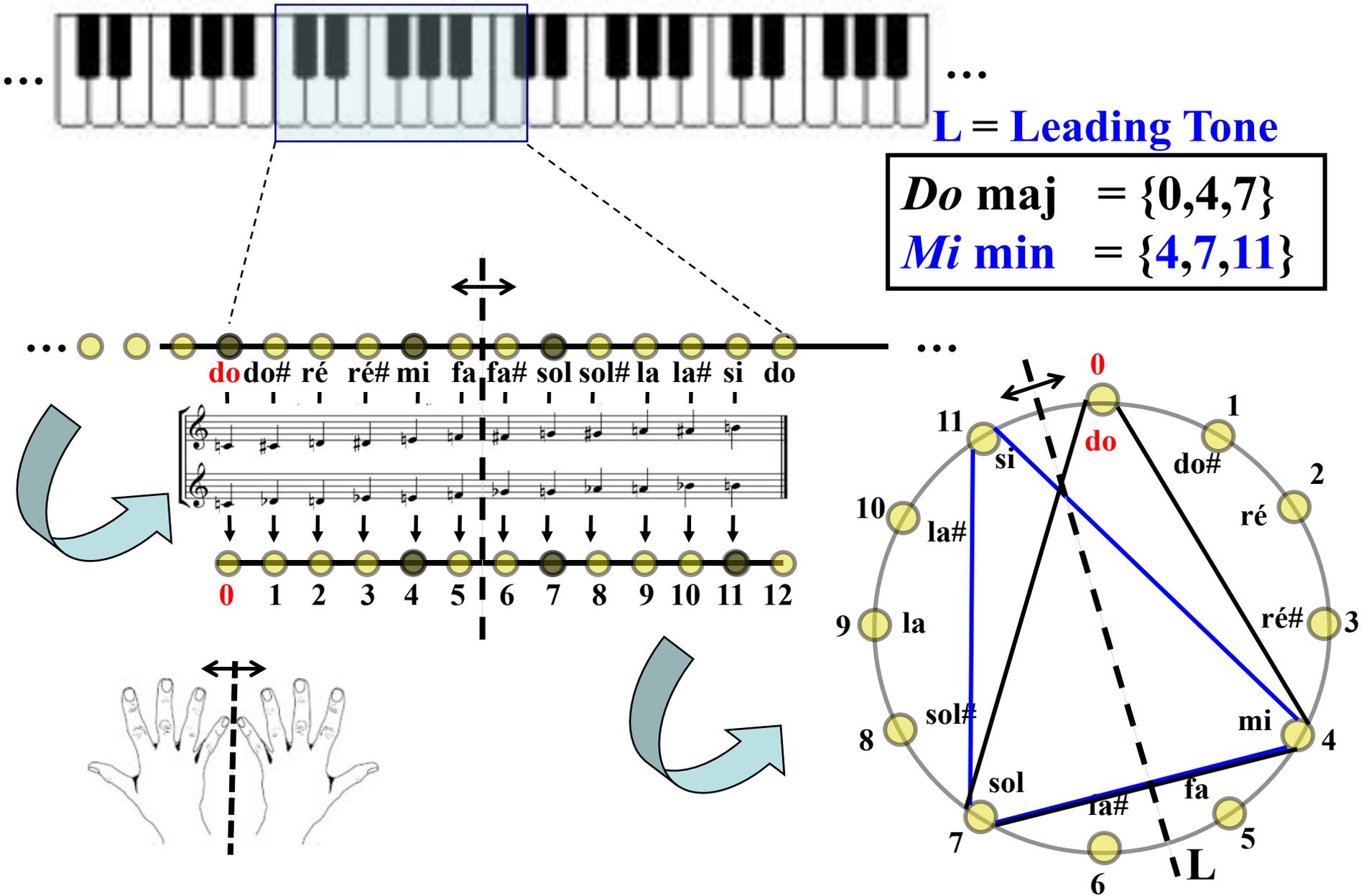
R comme **relatif**

Do maj = {0,4,7}

La min = {0,4,9}

Les inversions sont des symétries axiales

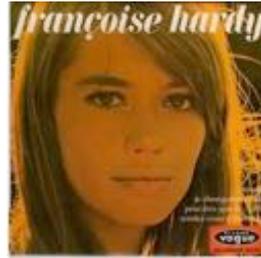

Une chanson permutationnelle

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

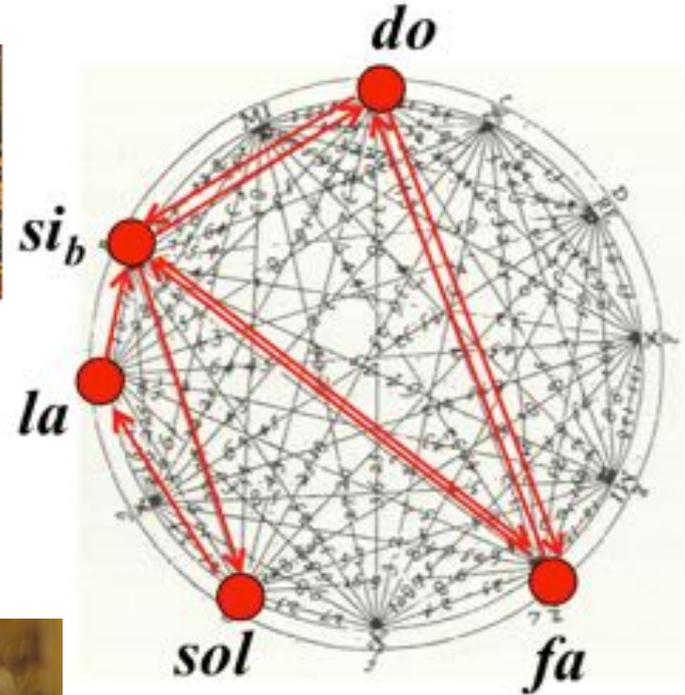
(min. 0'53'')

Je changerais d'avis,
(Françoise Hardy)

Ennio Morricone

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