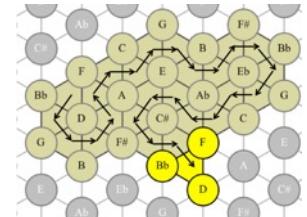
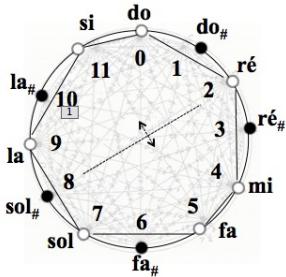

Modèles mathématiques et computationnels dans la chanson

Analyse de la musique et des répertoires III :
Musiques actuelles

(partie VI : cycles hamiltoniens, espaces généralisés et
harmonie négative)

Moreno Andreatta

IRMA & ITI CREAA, Université de Strasbourg

Equipe Représentations Musicales

IRCAM / CNRS UMR 9912 / Sorbonne Université

Le jeu des modulations dans *Madeleine* de Paolo Conte

Preludio

Moderato

Lab → Réb/Fa → Sib⁷ → Mib⁷/Réb

Chorus

Qui,
tan - to
[Ma]

tut - to il meglio è già
io ca - pi - sco sol -
qual - che vol - ta è co -

qui,
tan - to
si

non ci so - no pa
il tat - to del - le tue
che qual - cu - no è tor

Re/La Sol Mi⁷ La⁷ Re La⁷ Réb Do⁷ Mib⁷

ro - le per spie ga re ed in - tui - re e ca - pi - re, Ma de - leine, e se mai ri - cor da-re...
ma - ni e la can - zo - ne per sot - to cer - te ca - rezze... e ri - tro - va - ta, come un' al - tra un' al - tra vi - ta...

→ 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

Stefano La Via
POESIA PERMUSICA EMUSICA PERPOESIA

Dai trovatori
a Paolo Conte
Contiene CD-ROM

La place de l'harmonie dans la musique de Paolo Conte

Manuela Furnari
Paolo Conte
**Prima
la musica**

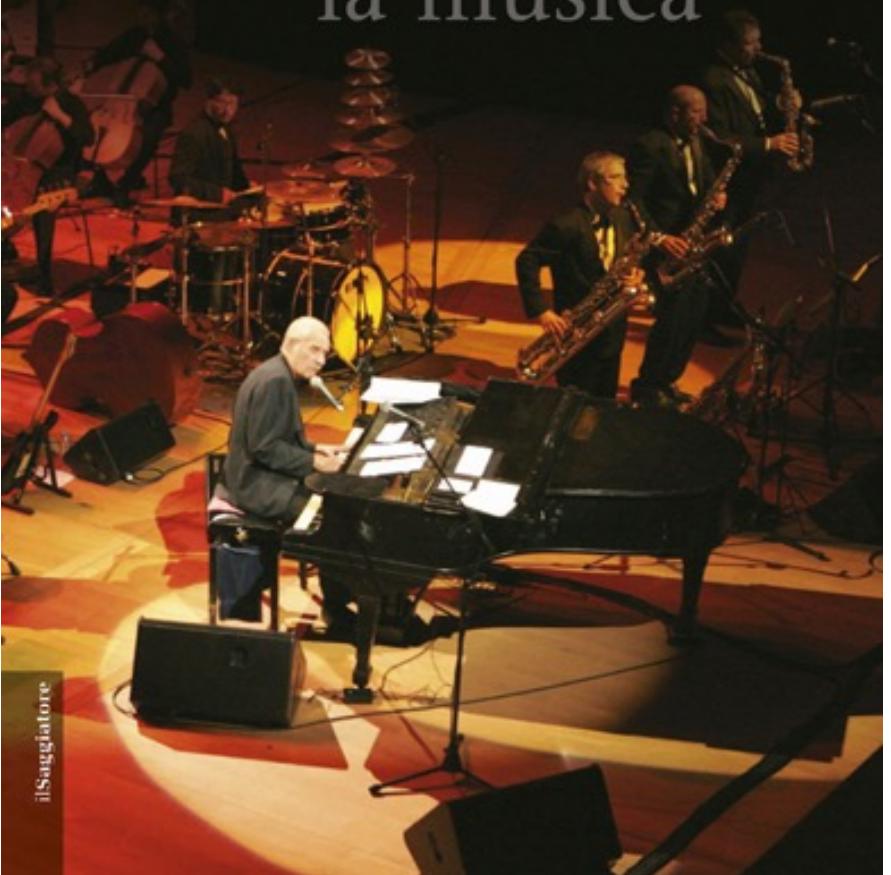

J'ai toujours déclaré de composer selon la vieille façon américaine, tout d'abord la musique et après les textes. Cette proéminence de la musique par rapport aux paroles ce n'est pas uniquement une question de méthode, c'est quelque chose de plus profond : c'est la technique de celui qui a la conviction que c'est la composition musicale à faire la page, à conduire en grande partie le jeu dynamique, ad exercer, en définitive, ses droits qui sont prioritaires d'un point de vue architectonique.

Ho sempre dichiarato di comporre secondo la vecchia maniera americana, **prima la musica, poi i testi**. Questa preminenza della musica rispetto alle parole non riguarda però semplicemente una questione di metodo, è qualcosa di più profondo: è la tecnica di chi ha la convinzione che sia la **composizione musicale** a “fare la pagina”, a condurre in gran parte il gioco dinamico, a esercitare, in definitiva, i suoi diritti, che dal punto di vista architettonico sono prioritari.

La place de l'harmonie dans la musique de Paolo Conte

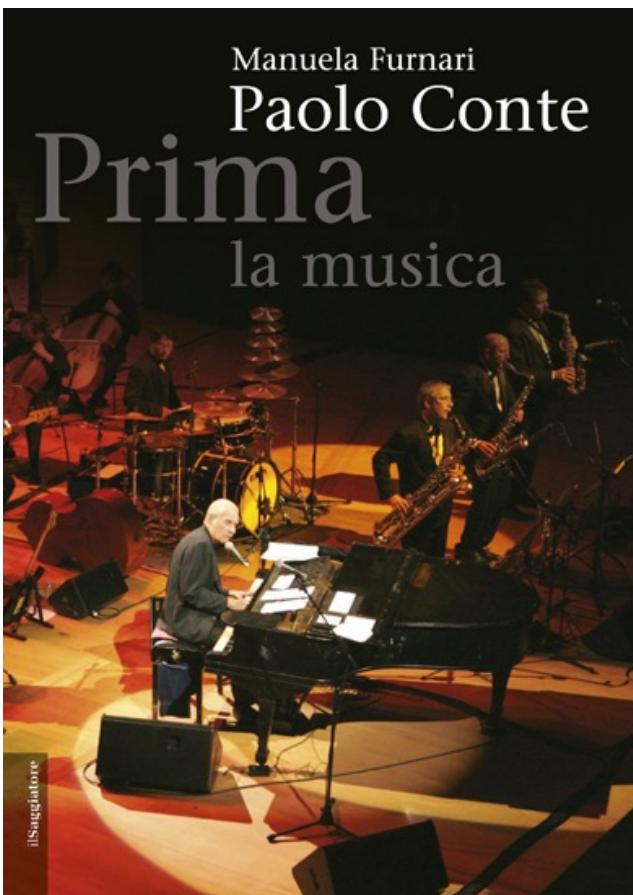
Manuela Furnari
Paolo Conte
**Prima
la musica**

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.

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.

La place de l'harmonie dans la musique de Paolo Conte

Manuela Furnari

Paolo Conte

Prima
la musica

il Saggiatore

Le fait d'écrire tout d'abord la musique et ensuite le texte m'oblige à un procédé emprunté du cinéma. **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.

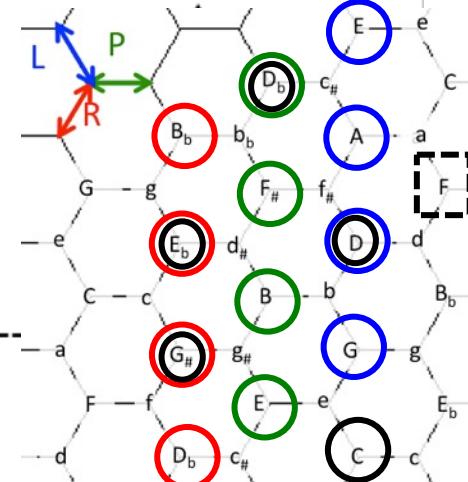
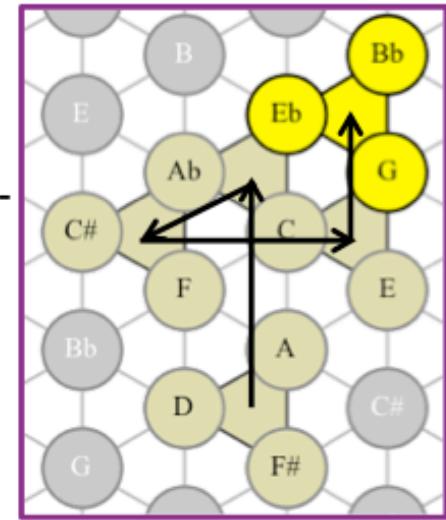
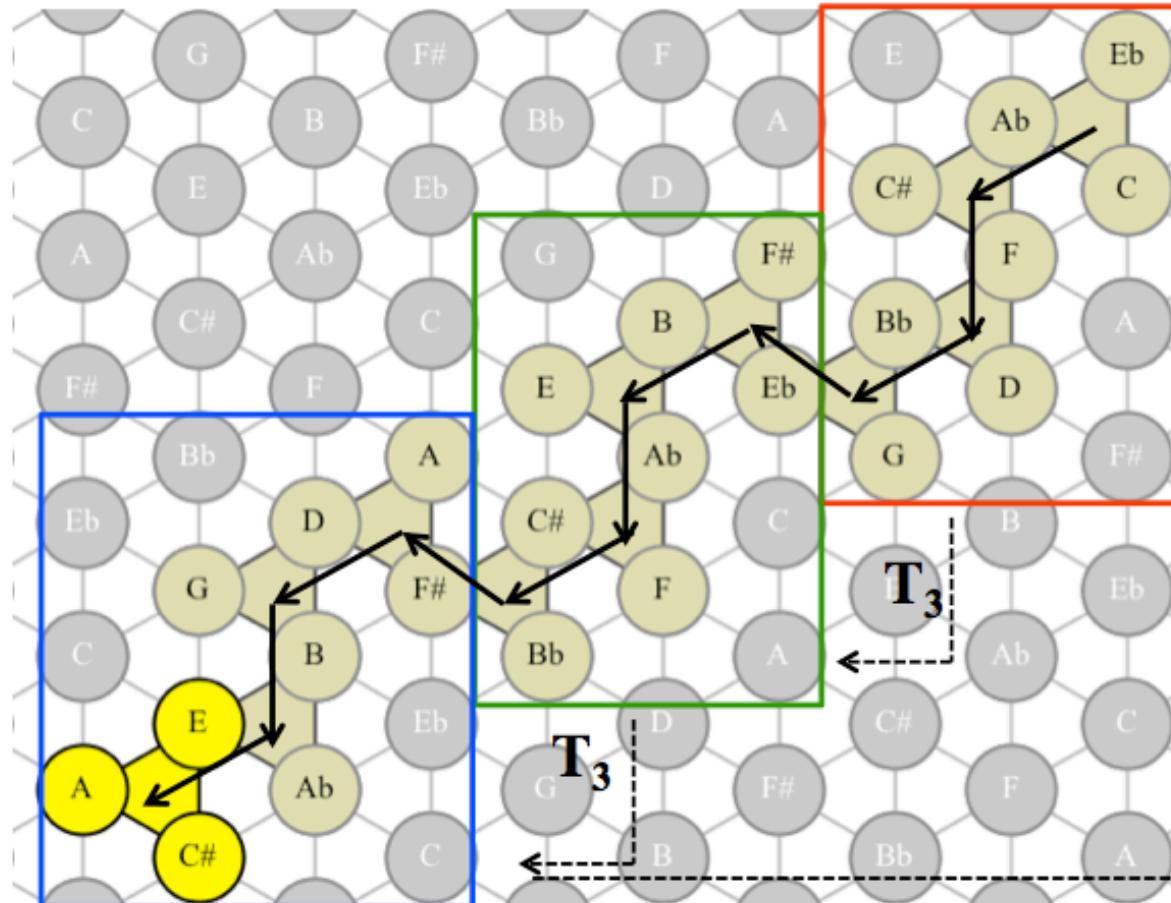
Scrivere prima la musica e poi il testo mi obbliga ad un procedimento preso in prestito dal cinema. **Una canzone** è forse più cinema che poesia o musica: è il sogno di qualcosa che vorrebbe muoversi. La camminata orizzontale dell'armonia.

L'abilité de se mouvoir harmoniquement et enharmoniquement appartient à toute forme de musique. L'un des limites du jazz est celui d'insister toujours sur le même parcours harmonique. Je pense que l'oreille a besoin de s'éloigner de cette attention constante sur une tonalité

L'abilità nel muoversi armonicamente e enarmonicamente appartiene a tutta la musica. Uno dei limiti del jazz è quello di insistere sempre sullo stesso giro armonico. Io penso che l'orecchio dopo un po' [...] abbia bisogno di spostarsi [...] da questa continua attenzione sulla stessa tonalità.

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

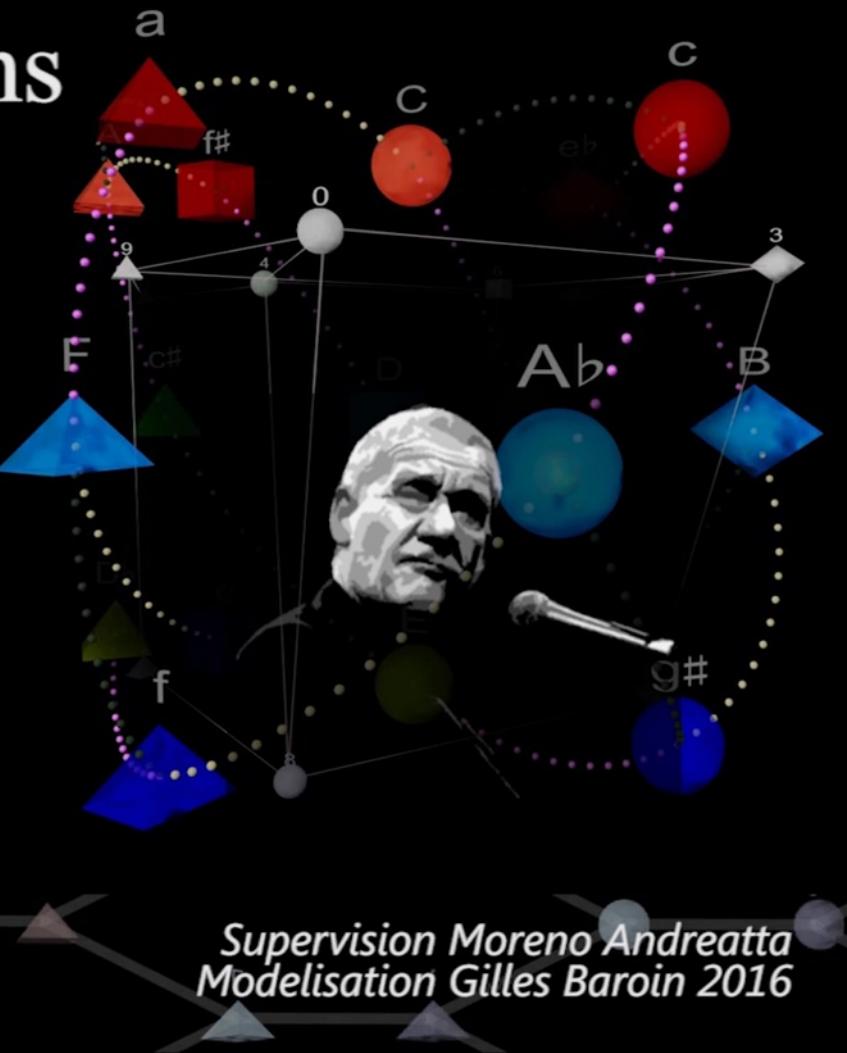

‘Recouvrement’ de l'espace des accords majeurs

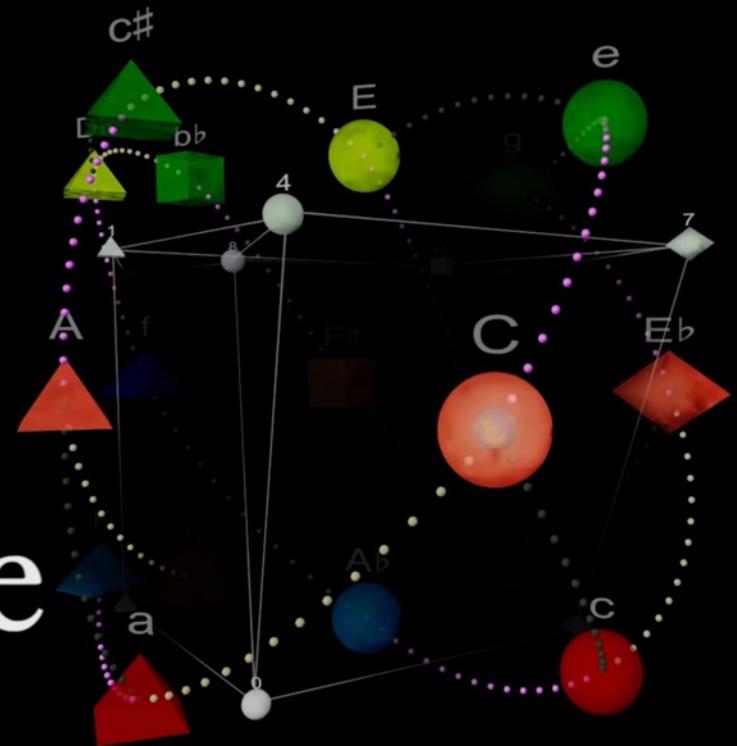
Harmonic Progressions

In Paolo Conte

Madeleine

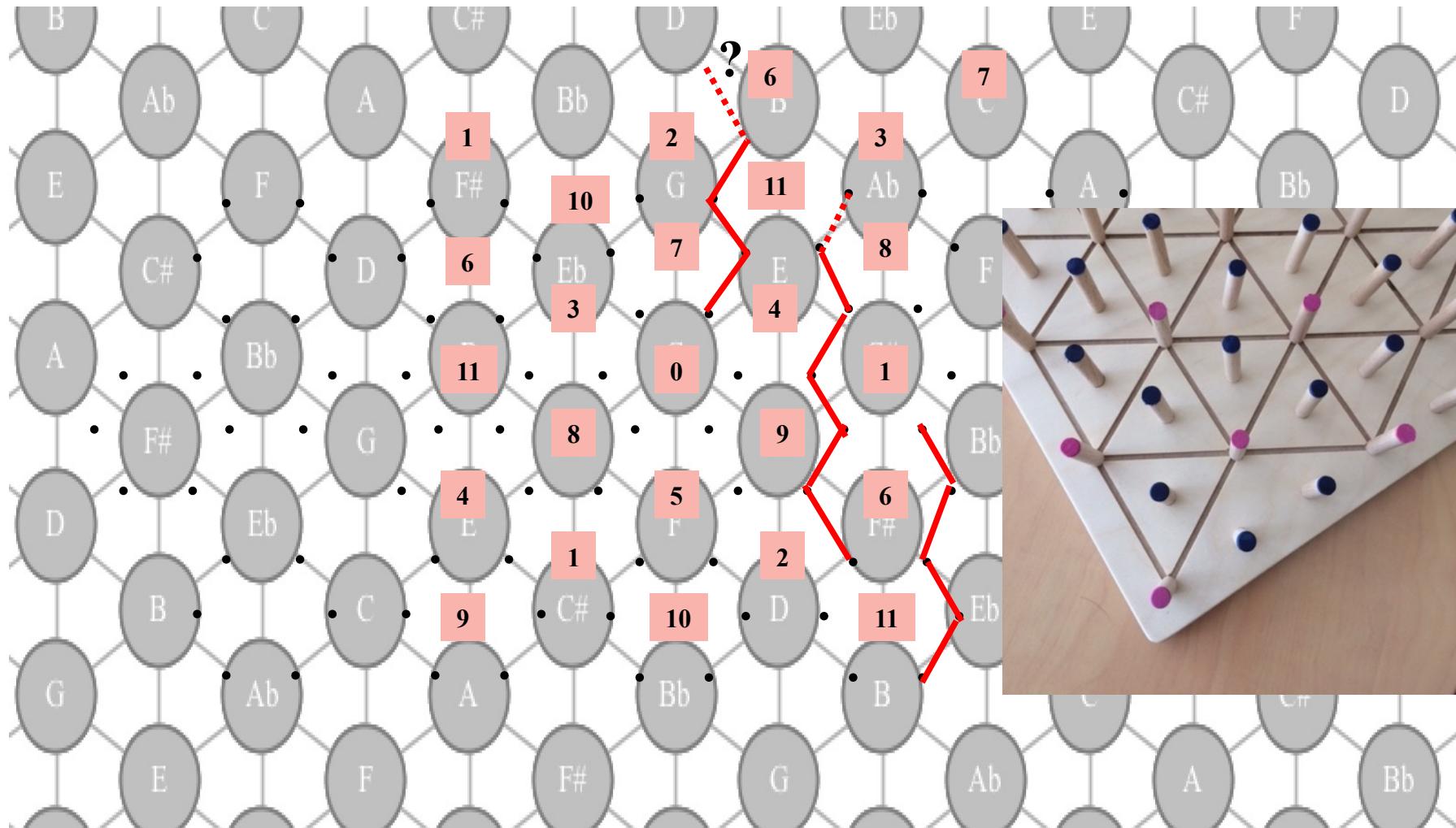
Beethoven and the Hypersphere *(and the Tonnetz)*

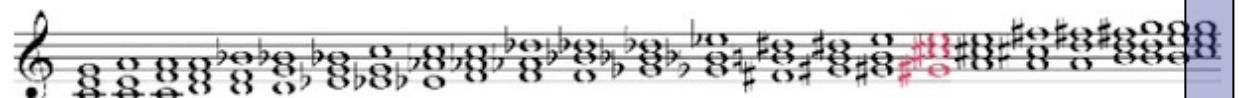
Gilles Baroin 2016
www.MatheMusic.net

Dessine-moi un zig-zag...

Do maj → Mi - → Sol maj → Si - → Ré maj → Fa_# - → La maj → Do_# - →
→ Mi maj → Sol_# - → Si maj → Ré_# - → Fa_# maj → Si_b - → Ré_b maj → Fa - →
→ La_b maj → Do - → Mi_b maj → Sol - → Si_b maj → Ré - → Fa maj → La - → Do maj

Zig-zag et cycles hamiltoniens dans le Tonnetz

Le Blé en Herbe

(Polo/Moreno/Dieu)

Plonger comme un enfant, cheveux au vent

Croiser matin dans l'herbe folle

Sous l'océan du blé en herbe

Deux tourterelles qui s'envolent

Marée d'épis couleur d'amande

Suivre les jeux des hirondelles

Qui tendent à caresser le ciel

Sur le paysage éternel

Algues tendres de mille plages

Nager comme un enfant, cheveux au vent

Frôlant le ventre des nuages

Sous l'océan

Cheveux de pluie, dos de poissons

Du blé en herbe

Qui frissonnent à l'unisson

Marée de fruits au goût amer

Suivre le bord des continents

Acide et salée comme la mer

Dans l'océan du blé en herbe

Vers l'îlot d'un petit village

Pêcher le corail du pavot

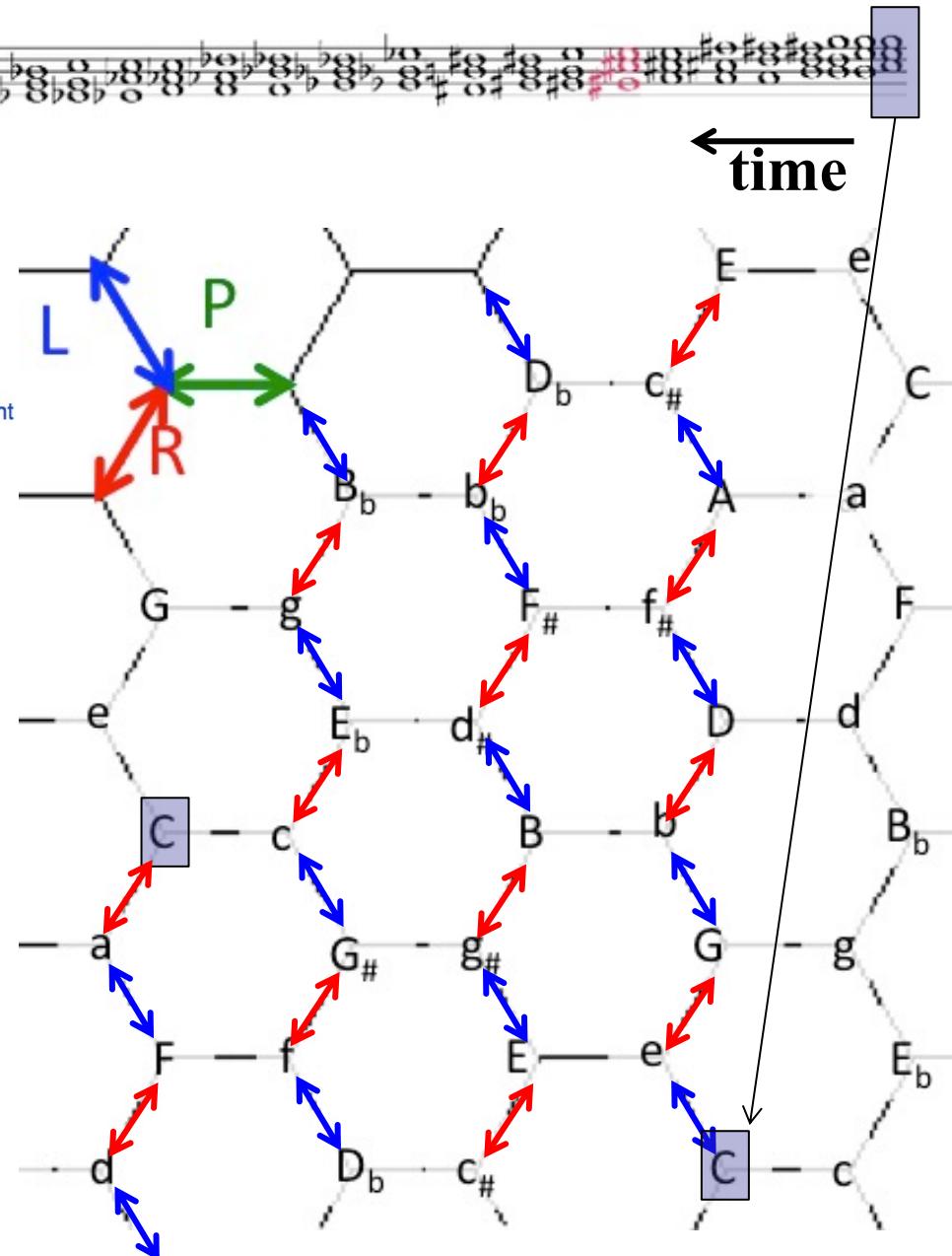
Vers un château d'eau sur la plage

Dans le sang des coquelicots

Quand tout s'éteint avant l'orage

Quand se lève le vent du large

Sur le blé vert

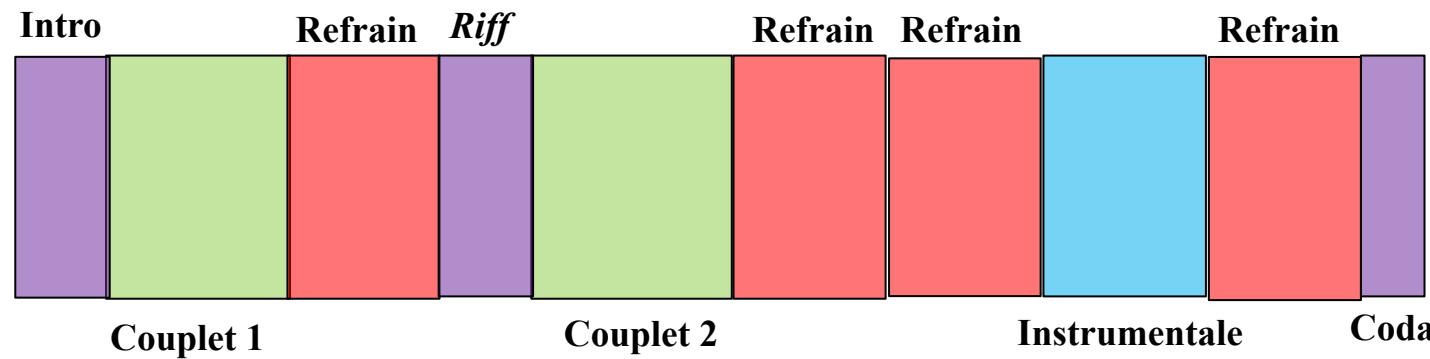
De la poésie à la chanson : stratégies compositionnelles

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

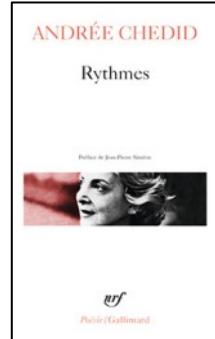
À part le temps
Et ses rouages
À part la terre
En éruptions
À part le ciel
Pétrisseur de nuages
À part l'ennemi
Qui génère l'ennemi

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

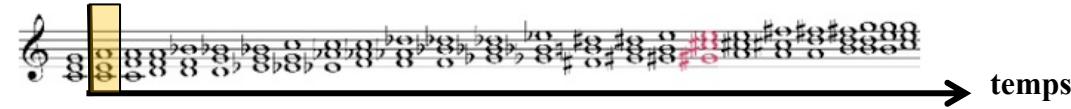

Je te célèbre ô Vie
Entre cavités et songes
Intervalle convoité
Entre le vide et le rien

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)

➔ http://repmus.ircam.fr/_media/moreno/prix_chedid_2018_moreno.mp3

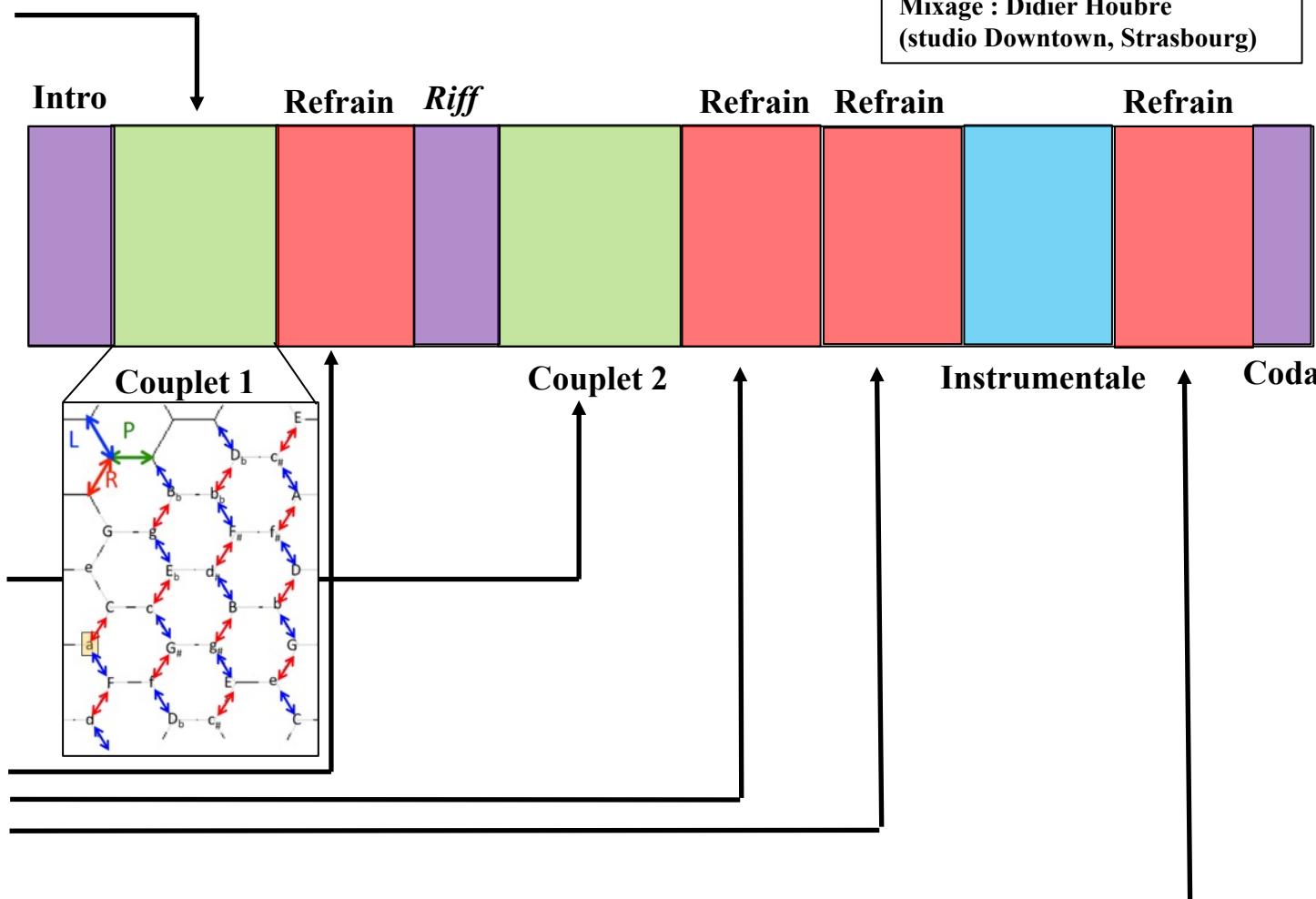
Composition : Moreno Andreatta
Arrangement : Benoît Messinger
Mixage : Didier Houbre
(studio Downtown, Strasbourg)

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

BALLADE MARABOUT COLLECTIVE

A lire de haut en bas, puis de bas en haut, sans pause.

Lassitudes enfantines
Enfantine arithmétique
Arithmétique enchantée
Chante le flot de nos vies

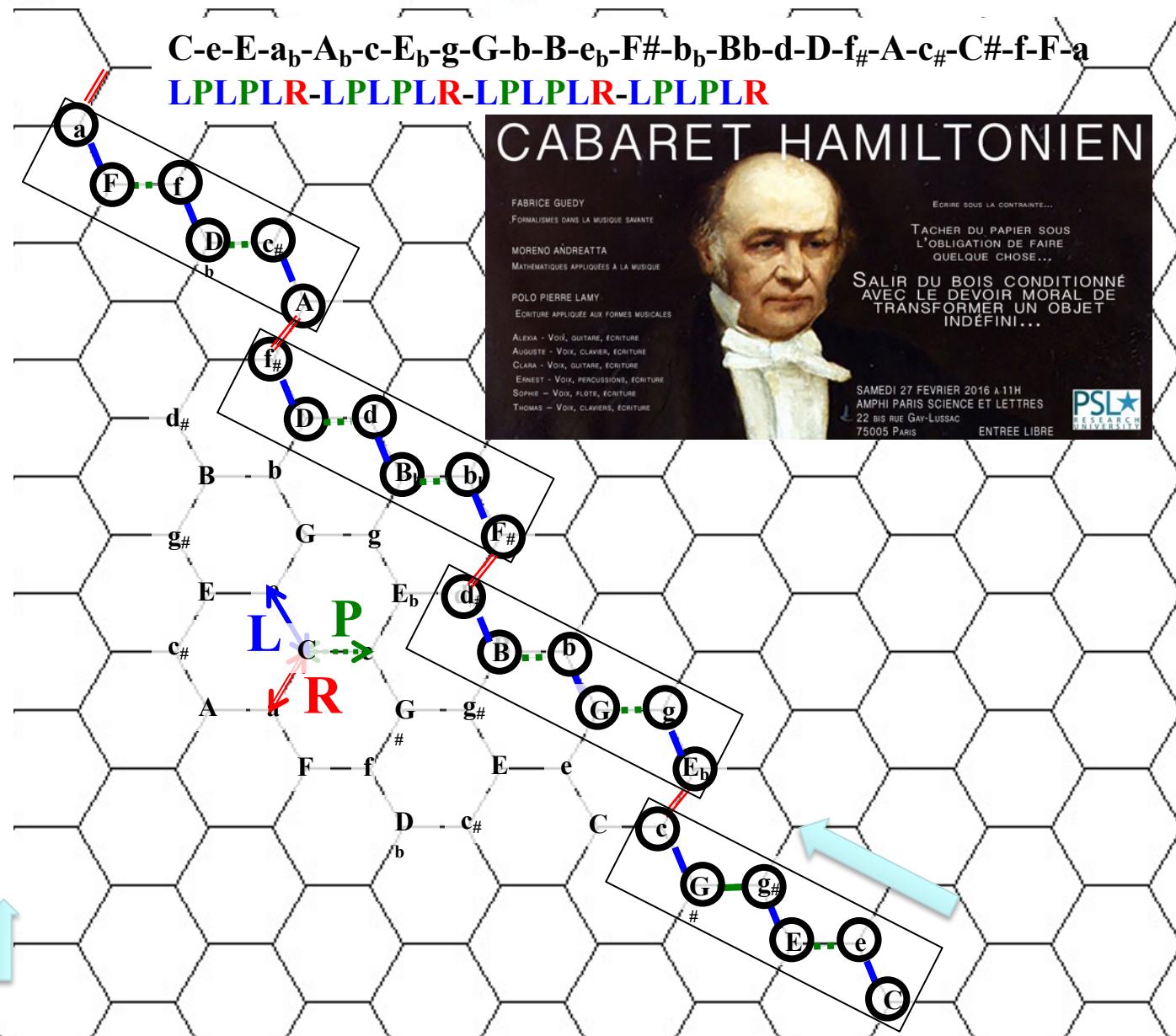
La dorure d'un matin
D'un matin tombé du lit
D'un lit bleu décoloré
Colorié comme un oiseau

Miséreux trappeur des bois
Dans les bois poison mortel
Mortel ennui qui te scie
Qui te scie jusques au sang

Si tu crois, pense à ta tombe
Ta tombe est à profaner
Fanée comme une fleur morte
Morte qui pourras rêver

Silencieux miroirs des cimes
Décimes tes vains espoirs
Poire juteuse presque pourrie
Risques-toi à te goûter

Fabrique un monde arc en ciel
Ton ciel est plein de lueurs
De lueurs et de clameurs
Meurs comme crèvent les chiens

Cycles hamiltoniens avec périodicité interne

8. C-Cm-Eb-Gm-Bb-Dm-F-Fm-Ab-Abm-B-Ebm-F#-Bbm-C#-C#m-E-Em-G-Bm-D-F#m-A-Am--PRLRLRPR
9. C-Em-E-Abm-Ab-Cm-Eb-Gm-G-Bm-B-Ebm-F#-Bbm-Bb-Dm-D-F#m-A-C#m-C#-Fm-F-Am--LPLPLR
10. C-Em-E-Abm-B-Ebm-Eb-Gm-G-Bm-D-F#m-F#-Bbm-Bb-Dm-F-Am-A-C#m-C#-Fm-Ab-Cm--LPLRLP
11. C-Em-G-Gm-Bb-Bbm-C#-C#m-E-Abm-B-Bm-D-Dm-F-Fm-Ab-Cm-Eb-Ebm-F#-F#m-A-Am--LRPRPRPR
12. C-Em-G-Gm-Bb-Bbm-C#-Fm-Ab-Cm-Eb-Ebm-F#-F#m-A-C#m-E-Abm-B-Bm-D-Dm-F-Am--LRPRPRLR

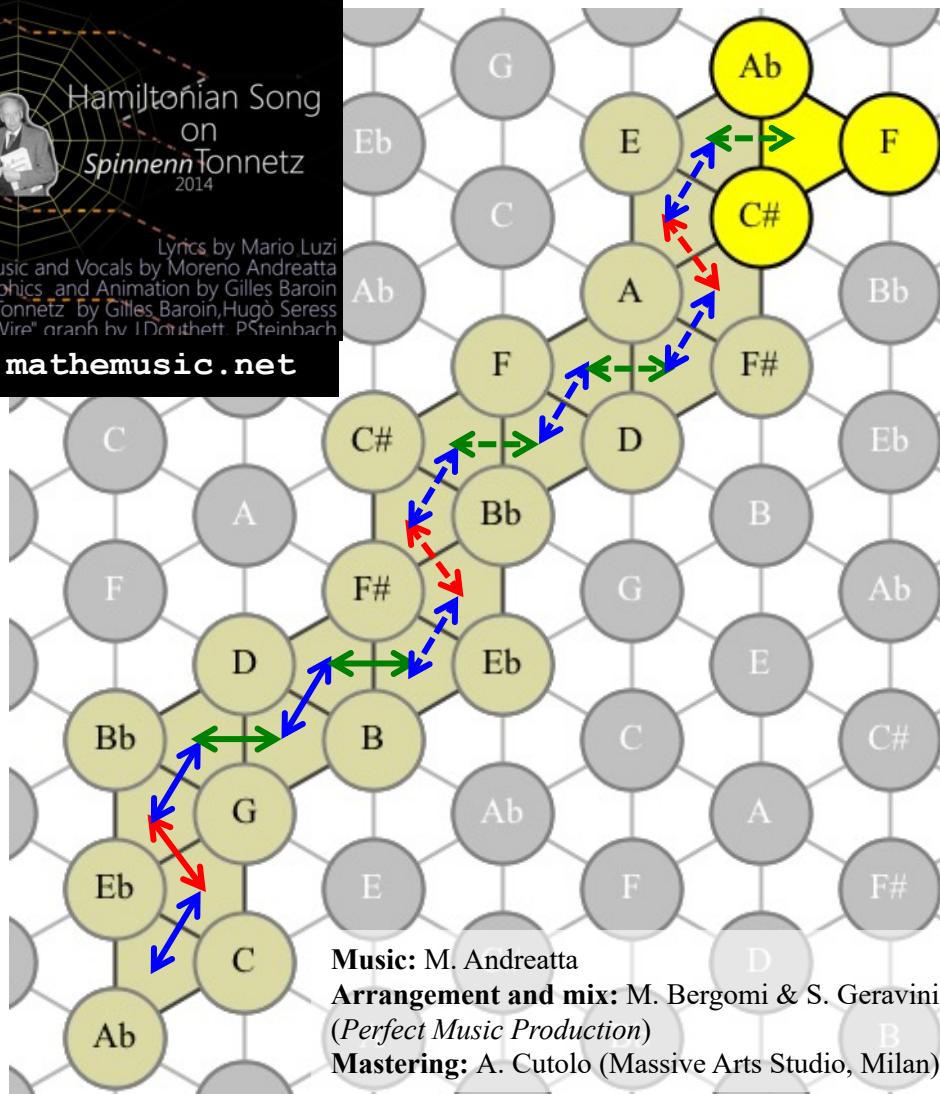
L P L P L R ...
 P L P L R L ...
 L P L R L P ...
 PL R L P L ...
L R L P L P ...
 R L P L P L ...

Luzi

<http://www.mathemusic.net>

min. 1'02"

La sera non è più la tua canzone
 (Mario Luzi, 1945, in *Poesie sparse*)

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.

Luzi

Hamiltonian Song on *SpinnenTonnetz* 2014

Lyrics by Mario Luzi

Music and Vocals by Moreno Andreatta

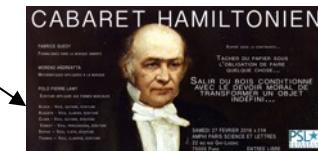
Graphics and Animation by Gilles Baroin

SpinnenTonnetz by Gilles Baroin, Hugò Seress

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

La collection des 28 cycles hamiltoniens « redondants »

1. C-Cm-Ab-Abm-E-C#m-A-Am-F-Fm-C#-Bbm-F#-F#m-D-Dm-Bb-Gm-Eb-Ebm-B-Bm-G-Em--PLPLRL
2. C-Cm-Ab-Fm-C#-C#m-A-Am-F-Dm-Bb-Bbm-F#-F#m-D-Bm-G-Gm-Eb-Ebm-B-Abm-E-Em--PLRLPL
3. C-Cm-Eb-Ebm-F#-F#m-A-C#m-E-Em-G-Gm-Bb-Bbm-C#-Fm-Ab-Abm-B-Bm-D-Dm-F-Am--PRPRPRLR
4. C-Cm-Eb-Ebm-F#-Bbm-C#-C#m-E-Em-G-Gm-Bb-Dm-F-Fm-Ab-Abm-B-Bm-D-F#m-A-Am--PRPRLRPR
5. C-Cm-Eb-Ebm-F#-Bbm-C#-Fm-Ab-Abm-B-Bm-D-F#m-A-C#m-E-Em-G-Gm-Bb-Dm-F-Am--PRPRLRLR
6. C-Cm-Eb-Gm-Bb-Bbm-C#-C#m-E-Em-G-Bm-D-Dm-F-Fm-Ab-Abm-B-Ebm-F#-F#m-A-Am--PRLRPRPR
7. C-Cm-Eb-Gm-Bb-Bbm-C#-Fm-Ab-Abm-B-Ebm-F#-F#m-A-C#m-E-Em-G-Bm-D-Dm-F-Am--PRLR
8. C-Cm-Eb-Gm-Bb-Dm-F-Fm-Ab-Abm-B-Ebm-F#-Bbm-C#-C#m-E-Em-G-Bm-D-F#m-A-Am--PRLRLRPR
9. **C-Em-E-Abm-Ab-Cm-Eb-Gm-G-Bm-B-Ebm-F#-Bbm-Bb-Dm-D-F#m-A-C#m-C#-Fm-F-Am--LPLPLR**
10. C-Em-E-Abm-B-Ebm-Eb-Gm-G-Bm-D-F#m-F#-Bbm-Bb-Dm-F-Am-A-C#m-C#-Fm-Ab-Cm--LPLRLP
11. C-Em-G-Gm-Bb-Bbm-C#-C#m-E-Abm-B-Bm-D-Dm-F-Fm-Ab-Cm-Eb-Ebm-F#-F#m-A-Am--LRPRPRPR
12. C-Em-G-Gm-Bb-Bbm-C#-Fm-Ab-Cm-Eb-Ebm-F#-F#m-A-C#m-E-Abm-B-Bm-D-Dm-F-Am--LRPRPRLR
13. C-Em-G-Gm-Bb-Dm-F-Fm-Ab-Cm-Eb-Ebm-F#-Bbm-C#-C#m-E-Abm-B-Bm-D-F#m-A-Am--LRPR
14. C-Em-G-Bm-B-Ebm-Eb-Gm-Bb-Dm-D-F#m-F#-Bbm-C#-Fm-F-Am-A-C#m-E-Abm-Ab-Cm--LRLPLP
15. C-Em-G-Bm-D-Dm-F-Fm-Ab-Cm-Eb-Gm-Bb-Bbm-C#-C#m-E-Abm-B-Ebm-F#-F#m-A-Am--LRLRPRPR
16. C-Em-G-Bm-D-F#m-A-C#m-E-Abm-B-Ebm-F#-Bbm-C#-Fm-Ab-Cm-Eb-Gm-Bb-Dm-F-Am--LR
17. C-Am-A-F#m-F#-Ebm-Eb-Cm-Ab-Fm-F-Dm-D-Bm-B-Abm-E-C#m-C#-Bbm-Bb-Gm-G-Em--RPRPRPRL
18. C-Am-A-F#m-F#-Ebm-B-Abm-Ab-Fm-F-Dm-D-Bm-G-Em-E-C#m-C#-Bbm-Bb-Gm-Eb-Cm--RPRPRLRP
19. C-Am-A-F#m-F#-Ebm-B-Abm-E-C#m-C#-Bbm-Bb-Gm-Eb-Cm-Ab-Fm-F-Dm-D-Bm-G-Em--RPRPRLRL
20. C-Am-A-F#m-D-Bm-B-Abm-Ab-Fm-F-Dm-Bb-Gm-G-Em-E-C#m-C#-Bbm-F#-Ebm-Eb-Cm--RPRLRPRP
21. C-Am-A-F#m-D-Bm-B-Abm-E-C#m-C#-Bbm-F#-Ebm-Eb-Cm-Ab-Fm-F-Dm-Bb-Gm-G-Em--RPRL
22. C-Am-A-F#m-D-Bm-G-Em-E-C#m-C#-Bbm-F#-Ebm-B-Abm-Ab-Fm-F-Dm-Bb-Gm-Eb-Cm--RPRLRLRP
23. C-Am-F-Fm-C#-C#m-A-F#m-D-Dm-Bb-Bbm-F#-Ebm-B-Bm-G-Gm-Eb-Cm-Ab-Abm-E-Em--RLPLPL
24. C-Am-F-Dm-D-Bm-B-Abm-Ab-Fm-C#-Bbm-Bb-Gm-G-Em-E-C#m-A-F#m-F#-Ebm-Eb-Cm--RLRPRPRP
25. C-Am-F-Dm-D-Bm-B-Abm-E-C#m-A-F#m-F#-Ebm-Eb-Cm-Ab-Fm-C#-Bbm-Bb-Gm-G-Em--RLRPRPRL
26. C-Am-F-Dm-D-Bm-G-Em-E-C#m-A-F#m-F#-Ebm-B-Abm-Ab-Fm-C#-Bbm-Bb-Gm-Eb-Cm--RLRP
27. C-Am-F-Dm-Bb-Gm-G-Em-E-C#m-A-F#m-D-Bm-B-Abm-Ab-Fm-C#-Bbm-F#-Ebm-Eb-Cm--RLRLRPRP
28. C-Am-F-Dm-Bb-Gm-Eb-Cm-Ab-Fm-C#-Bbm-F#-Ebm-B-Abm-E-C#m-A-F#m-D-Bm-G-Em--RL

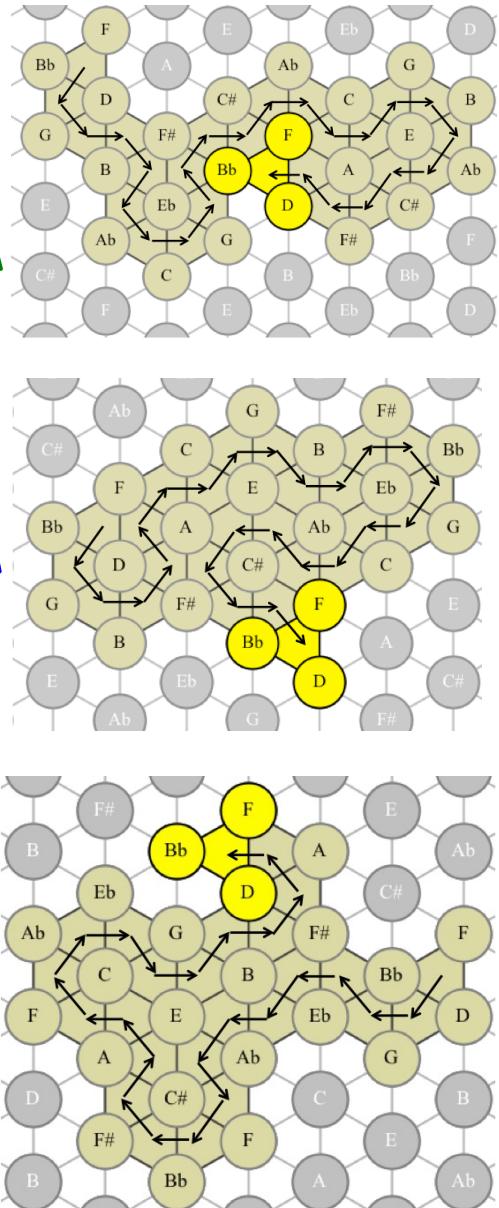
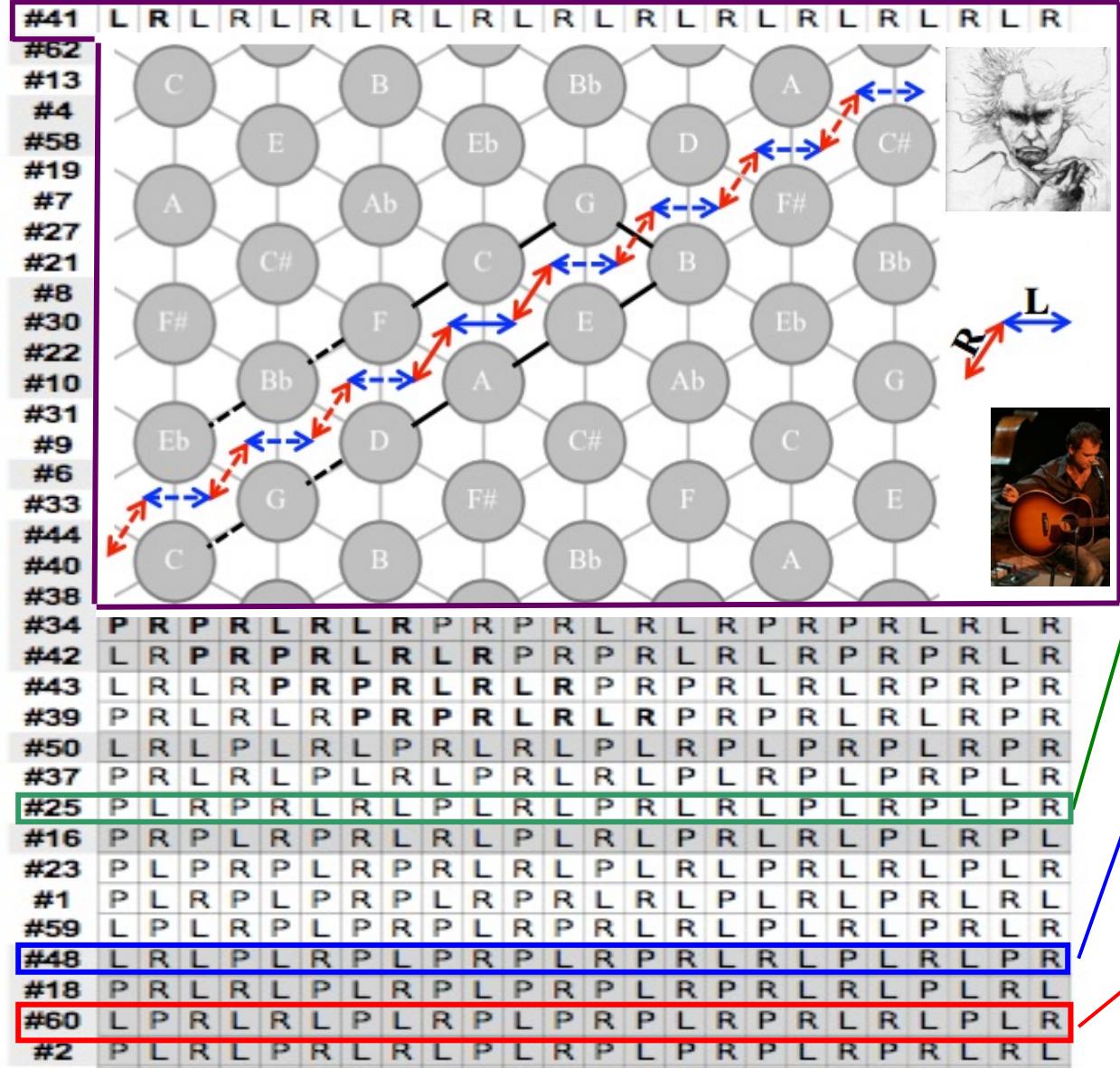
Le Blé en Herbe

Listing complet à l'adresse :

http://repmus.ircam.fr/_media/moreno/list_hamiltonian_cycles_bigo_andreatta_2016.pdf

Cycles hamiltoniens sans périodicité interne

La classification des 124 cycles hamiltoniens

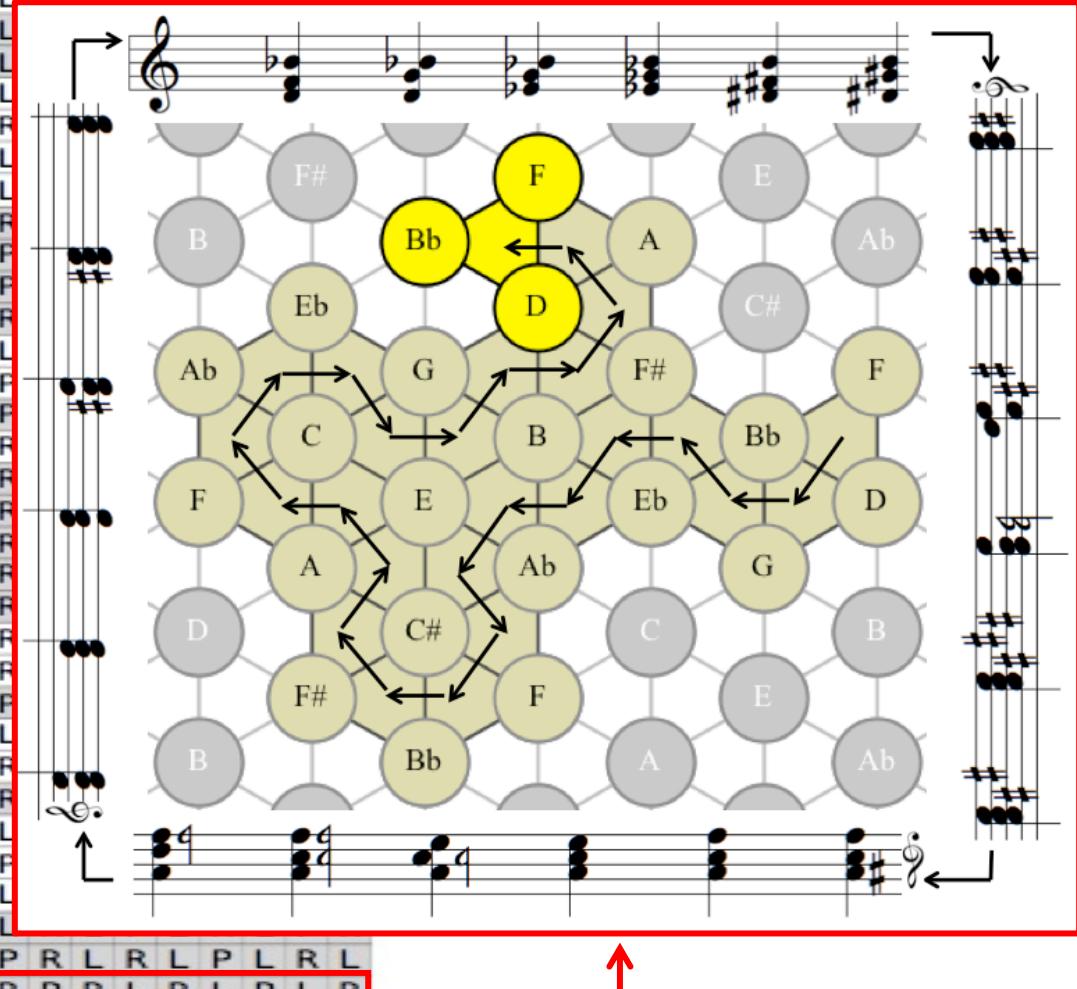
ACTIONS

Math'n'pop

Aprile (d'après Gabriele D'Annunzio)

Tangente
pour mieux comprendre
le monde
L'aventure mathématique

#41	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R
#62	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	R
#13	P	L	R	L	P	L	P	L	P	L	P	L	R	P	I	P	I	I
#4	P	L	P	L	R	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
#58	L	P	L	P	L	R	P	L	P	R	P	L	P	L	P	L	P	L
#19	P	R	L	P	L	R	P	L	P	L	P	R	P	L	P	L	P	L
#7	P	L	P	R	L	P	L	R	P	L	P	L	P	R	P	L	P	R
#27	P	L	P	L	P	R	L	P	L	R	P	L	P	L	P	L	R	P
#21	P	R	P	L	P	L	P	R	P	L	P	L	R	P	L	P	R	P
#8	P	L	P	R	P	L	P	R	P	L	P	L	P	R	P	L	P	R
#30	P	L	P	R	P	L	P	L	P	R	P	L	P	L	P	R	P	L
#22	P	R	P	L	P	R	P	L	P	L	P	R	P	L	P	R	P	L
#10	P	L	P	R	P	L	P	R	P	L	P	L	P	R	P	L	P	R
#31	P	L	P	L	P	R	P	L	P	R	P	L	P	L	P	L	R	P
#9	P	L	R	P	L	P	R	P	L	P	L	P	R	P	L	R	P	R
#6	P	L	P	R	P	L	P	R	P	L	P	L	R	P	L	R	P	L
#33	P	R	P	R	P	R	L	R	P	R	P	R	P	R	L	R	P	R
#44	L	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
#40	P	R	L	R	P	R	P	R	P	R	L	R	P	R	P	R	P	R
#38	P	R	P	R	L	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	L	R
#34	P	R	P	R	L	R	P	R	P	R	L	R	P	R	L	R	P	R
#42	L	R	P	R	P	R	L	R	P	R	P	R	L	R	P	R	L	R
#43	L	R	L	R	P	R	P	R	L	R	P	R	P	R	L	R	P	R
#39	P	R	L	R	P	R	P	R	P	R	L	R	P	R	L	R	P	R
#50	L	R	L	R	P	R	P	R	L	R	P	R	P	R	L	R	P	R
#37	P	R	L	R	P	R	L	P	R	L	P	R	L	P	R	L	P	R
#25	P	R	P	R	L	R	P	R	L	P	R	L	P	R	L	R	P	R
#16	P	R	P	R	L	R	P	R	L	P	R	L	P	R	L	R	P	R
#23	P	L	P	R	P	L	R	P	L	R	P	L	R	P	L	R	P	R
#1	P	L	R	P	L	R	P	R	P	L	R	P	L	R	P	L	R	P
#59	L	P	L	R	P	L	R	P	L	R	P	R	P	L	R	P	L	R
#48	L	R	L	P	L	R	P	L	R	P	L	R	P	L	R	P	L	R
#18	P	R	L	P	L	R	P	L	R	P	R	P	L	R	P	L	R	P
#60	L	P	R	L	P	R	L	P	R	P	L	R	P	L	R	P	L	R

Aprile (d'après Gabriele D'Annunzio)**Aprile**

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

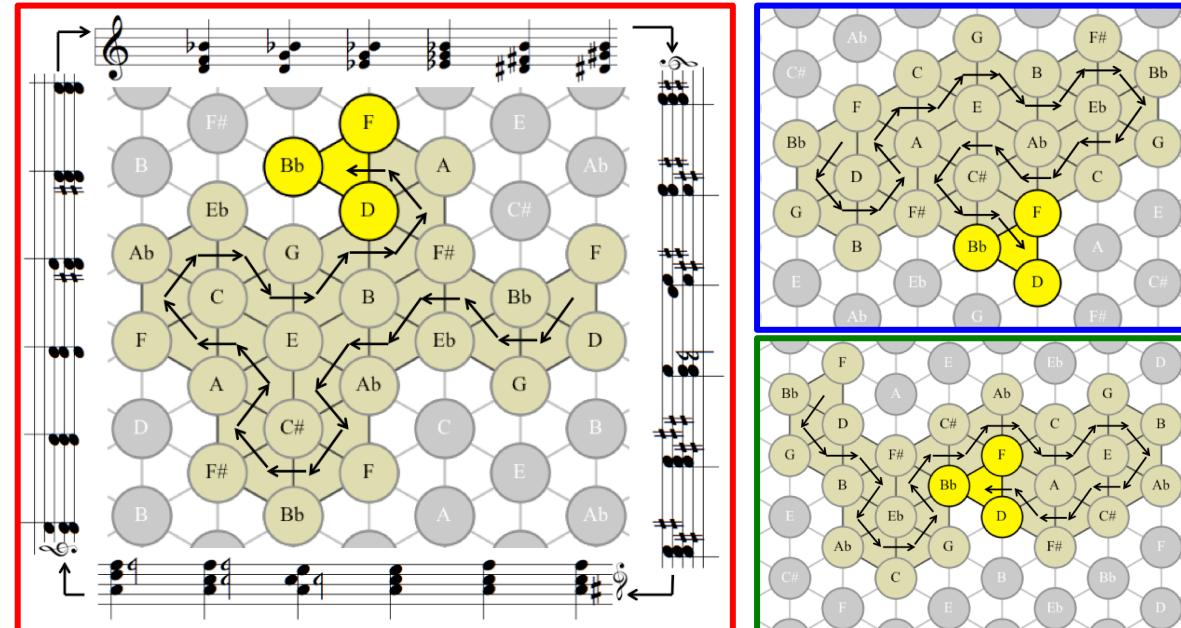
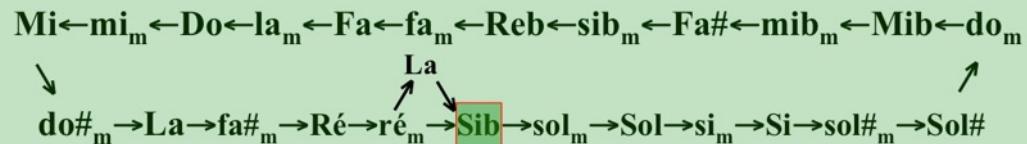
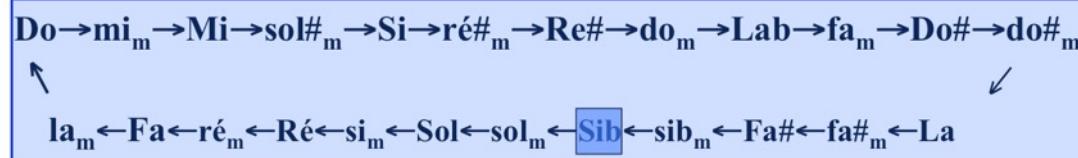
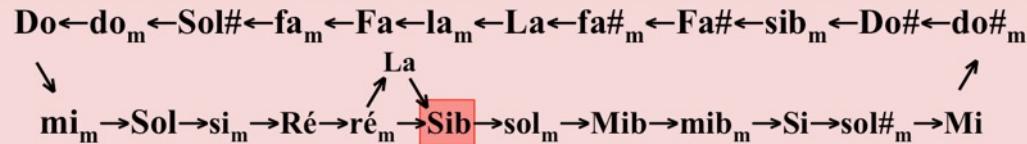
Lyrics: Gabriele d'Annunzio
Music and Vocals: Moreno Andreatta
Hypersphere and Ideogramms: Gilles Baroin
Original "Chicken Wire" graph: J.Douthett, P.Steinbach

<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.

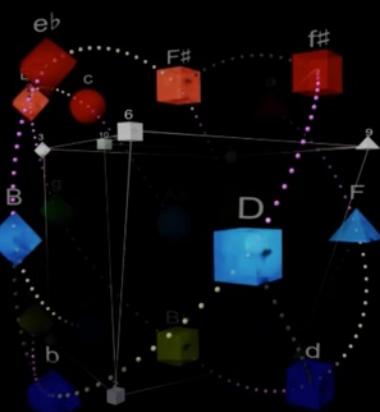
G. D'Annuzio
(1863-1938)

Aprile

Hamiltonian Song

Mathemusical
2D & 4D Visualizations

Composition, Performance: Moreno Andreatta
Hyperspheres & Animations: Gilles Baroin

Spinnen-Tonnetz: Hugo Seress & G.B

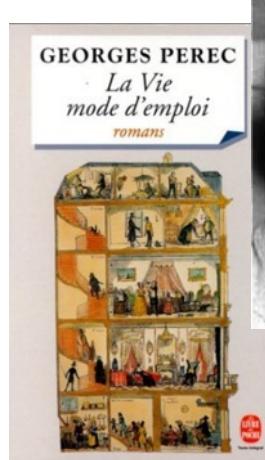
Lyrics by Gabriele D'Annuzio

www.MatheMusic.net

Les contraintes dans l'art : l'OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle)

Cent mille milliards de poèmes, 1961

La vie mode d'emploi,

Georges
Perec

Roman

La disparition

Les Lettres Nouvelles

Denoël

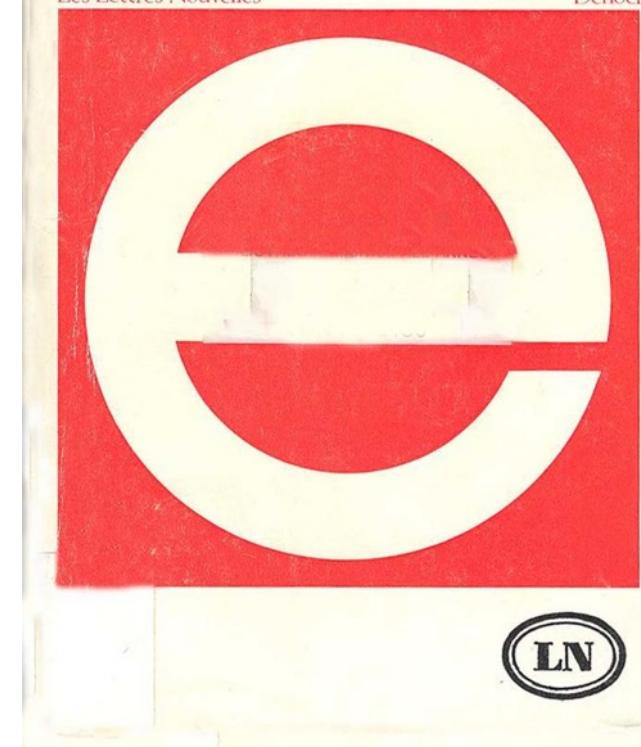

Raymond Queneau

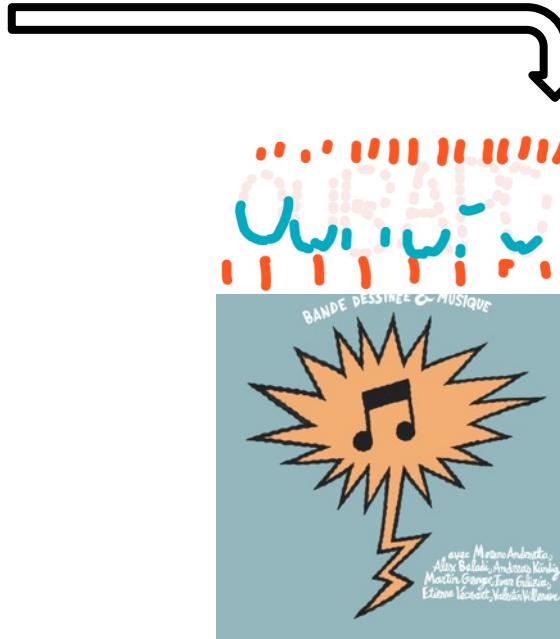
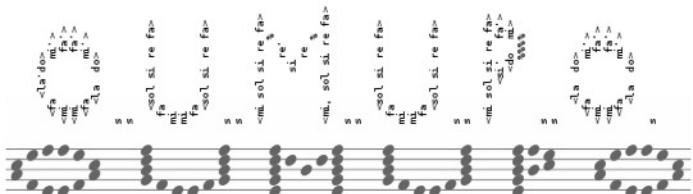
Italo Calvino

*Le Château des
destins croisés*, 1969

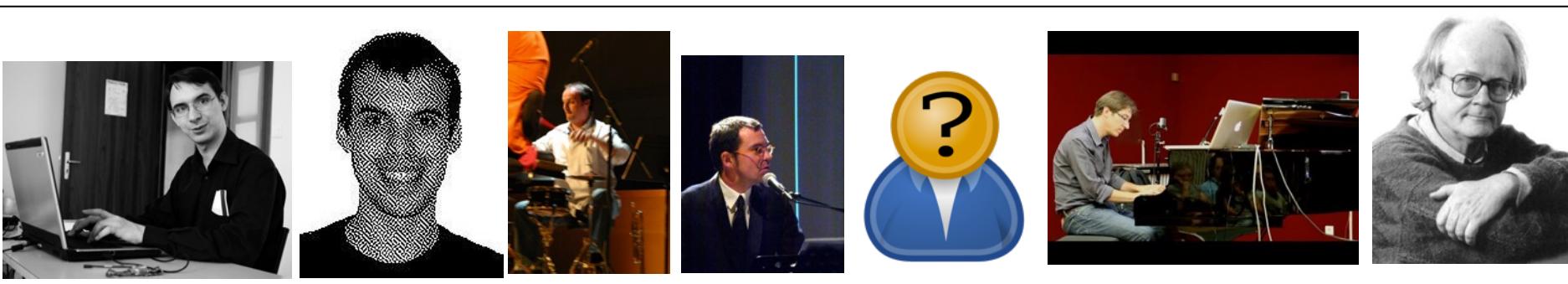

LN

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., Renault, J., Andreatta, M. (Eds.), *Exploring Transdisciplinarity in Art and Sciences*, Springer, 2018

Valentin Villenave

Mike Solomon

Jean-François
Piette

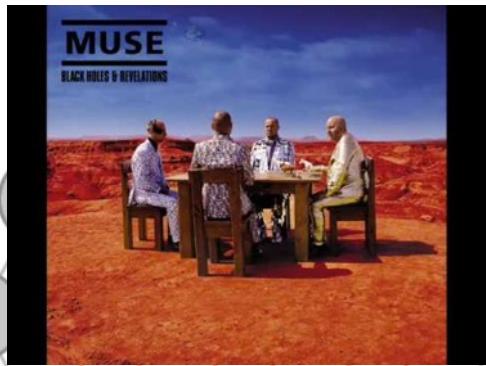
Martin
Granger

Joseph Boisseau

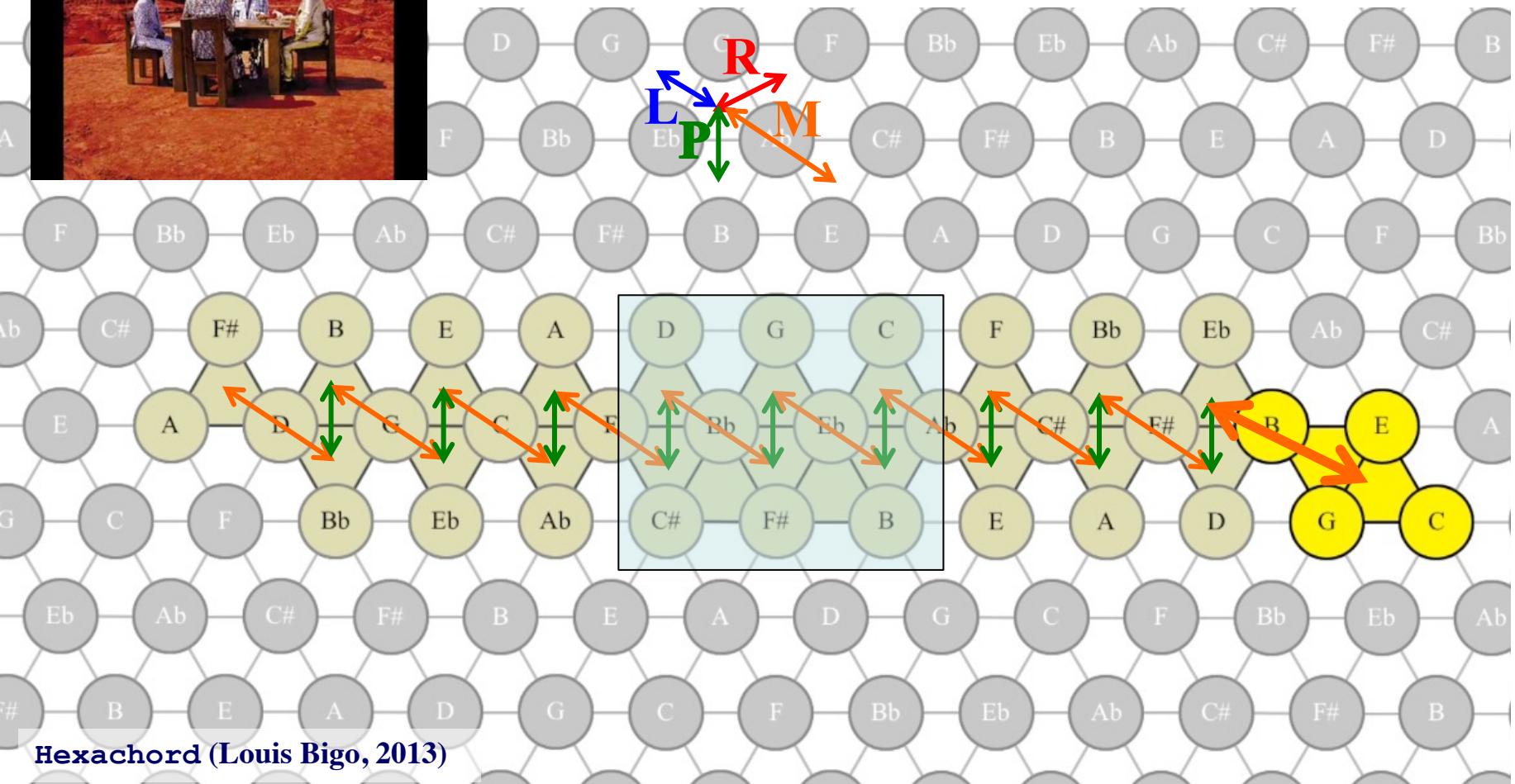
Moreno Andreatta

Tom Johnson

Symétries et procédés algorithmiques chez Muse

“Take a bow” (*Black Holes and Revelations*, 2006)

→ <https://www.youtube.com/watch?v=NQ7LkWCzKxI>

Un modèle computationnel du Cube Dance (et ses extensions)

Parsimonious graphs on triads for Douthett's and Steinbach's $P_{m,n}$ relations

Select chords to display:

- Major / Minor chords
- Major / Minor / Augmented chords
- Major / Minor / Augmented / Sus4 chords

Select $P_{m,n}$ relations to display:

- $P_{1,0}$
- $P_{0,1}$
- $P_{1,1}$
- $P_{2,0}$
- $P_{0,2}$
- $P_{2,1}$
- $P_{1,2}$

Play   **Erase**

Add chords to the progression by shift-clicking on the nodes.

Two triads are said to be $P_{m,n}$ -related if m pitch classes move by a semitone, while n pitch classes move by a whole tone, the rest of the pitch classes being identical.

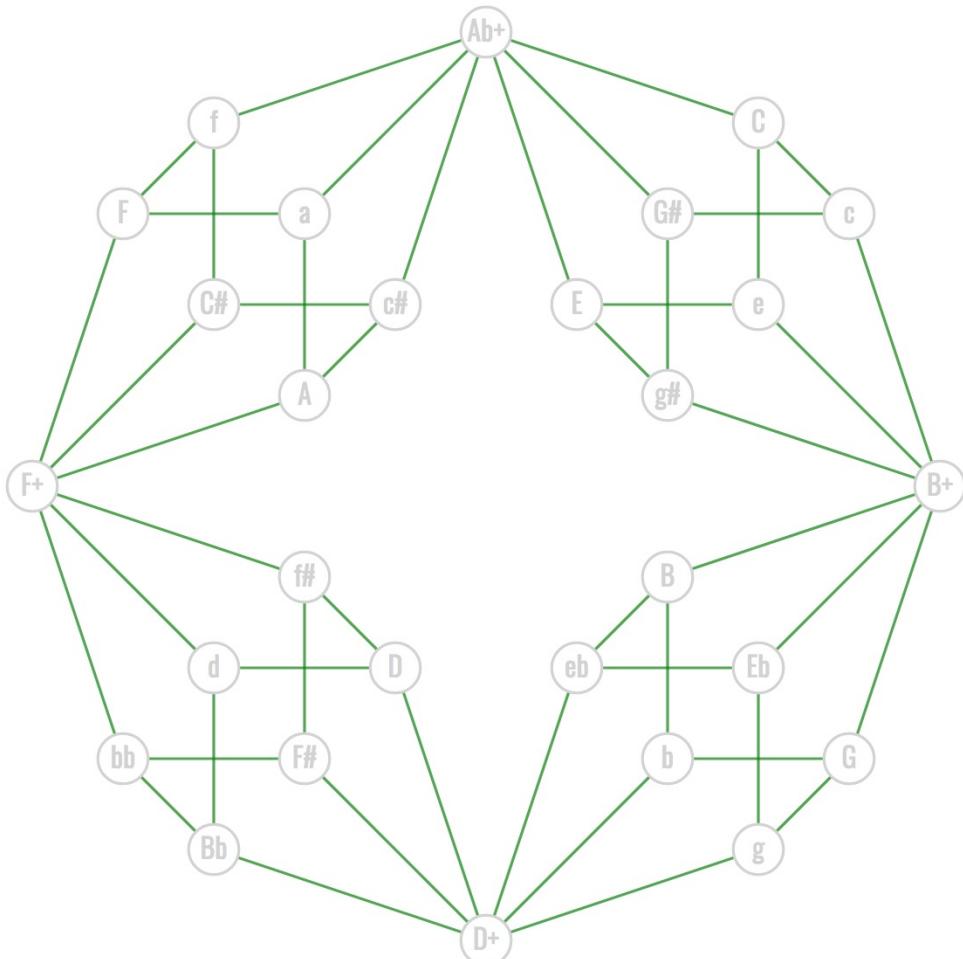
Based on the original paper of Douthett and Steinbach :
Douthett, Jack, and Peter Steinbach. 1998. "Parsimonious Graphs: A Study in Parsimony, Contextual Transformations, and Modes of Limited Transposition." *Journal of Music Theory* 42 (2): 241–263.

Visualization and code by Alexandre Popoff.
Best viewed with Chrome or Firefox. Compatibility with Internet Explorer and Microsoft Edge is not guaranteed.

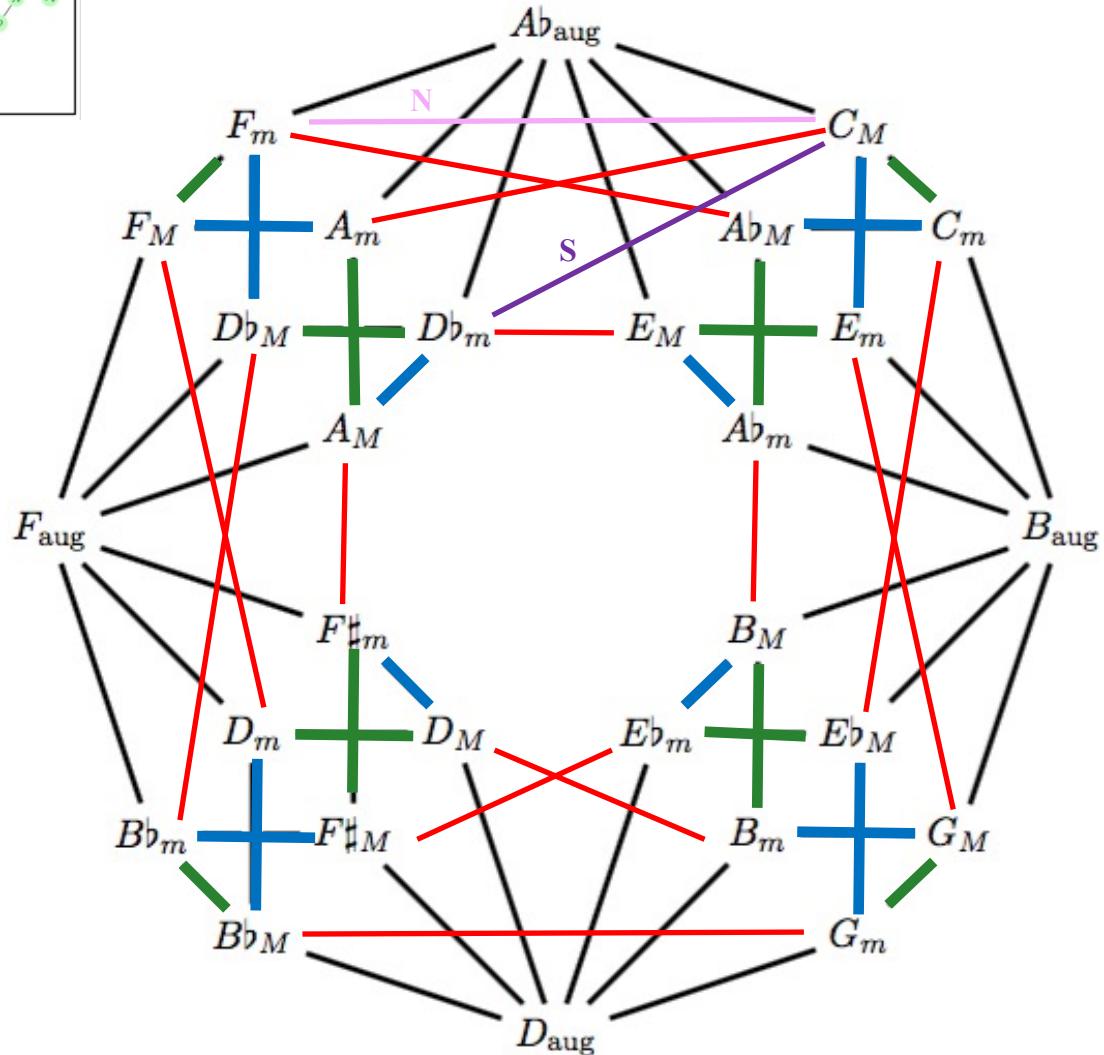
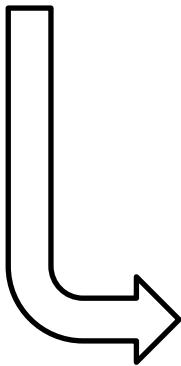
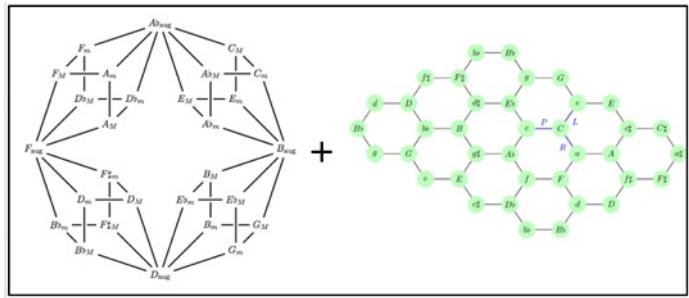
Alexandre Popoff

DEMO

→ https://alexpopf.github.io/interactive_mathmusic/Pmn_graphs/pmn_graphs.html

Cube-Dance et Tonnetz : à vous de jouer !

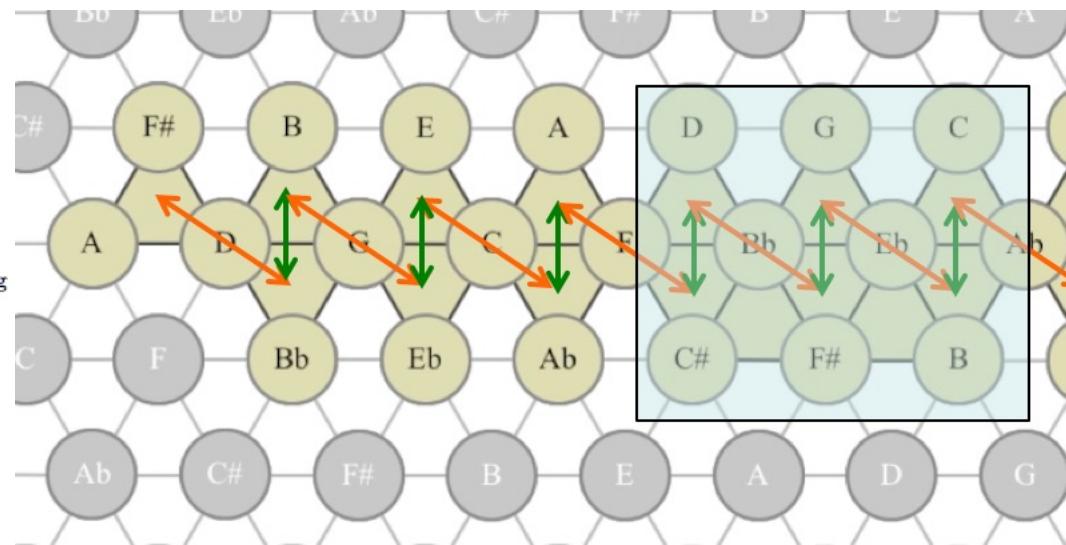
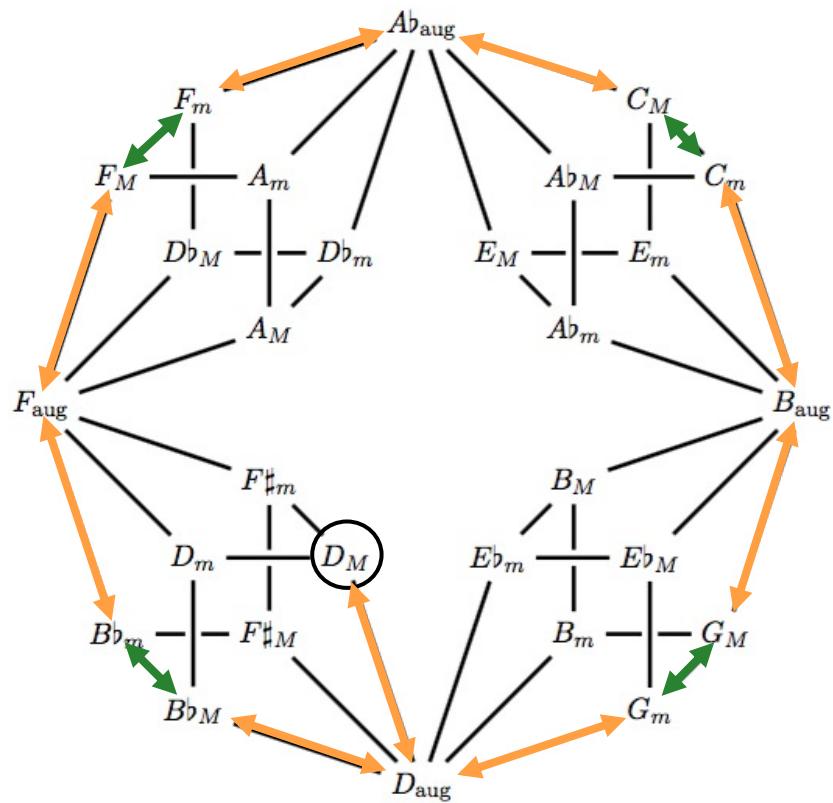

LPR = SLIDE

RLP = NEBENVERWANDT

PRL = X

Autres espaces de représentations pour les progressions harmoniques

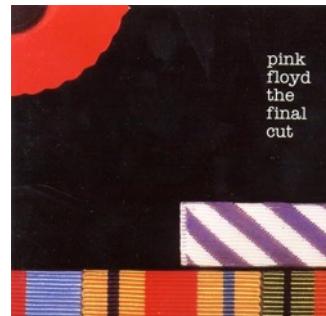

J. Douthett, P. Steinbach, **Parsimonious Graphs: A Study in Parsimony, Contextual Transformation, and Modes of Limited Transposition**, *Journal of Music Theory*, 42/2, 1998.

The Gunner's Hamiltonian Dream (une expérience *oumupienne* autour de Pink Floyd)

The Gunner's dream (R. Waters, 1983 / M. Andreatta, 2018)

(C) C+
Floating down through the clouds
Am F
Memories come rushing up to meet me now.
Fm
In the space between the heavens C#m
and in the corner of some foreign field
A F+ Bbm
I had a dream.
F# F#m D Dm
I had a dream.
Bb
Good-bye Max.
D+
Good-bye Ma.
Ebm B
After the service when you're walking slowly to the car
Bm G
And the silver in her hair shines in the cold November air

Gm
You hear the tolling bell Eb
And touch the silk in your lapel G+ Em E G#m
And as the tear drops rise to meet the comfort of the band
G# Cm
You take her frail hand
(C)
And hold on to the dream.

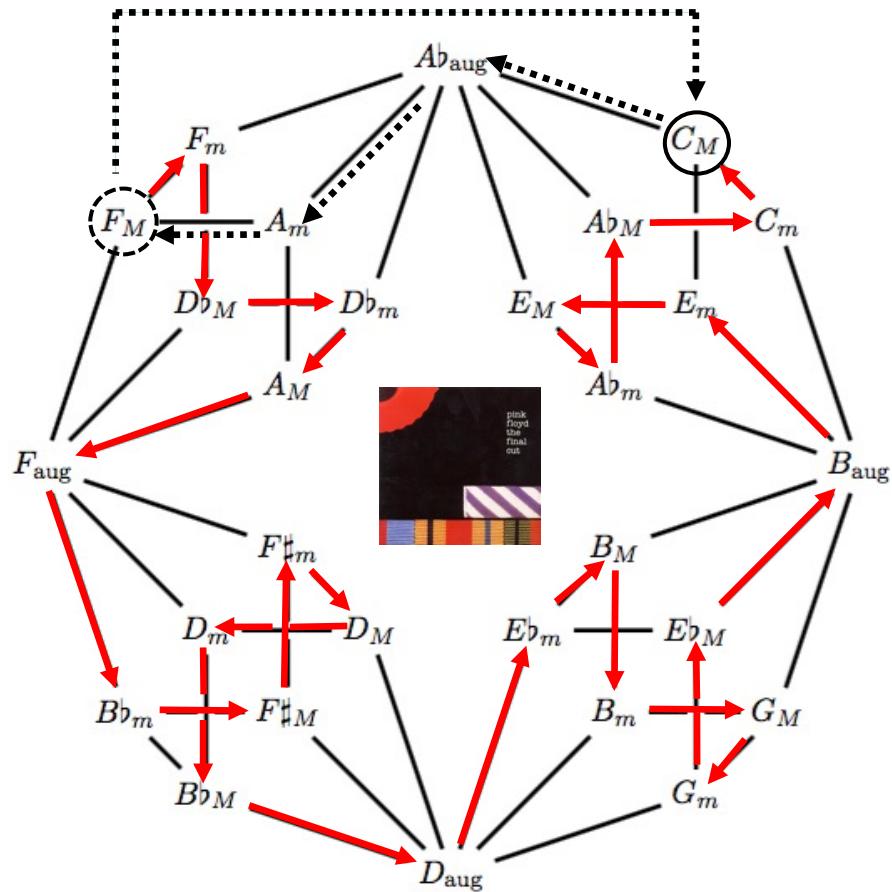

Le rêve du canonniер

Flottant parmi les nuages
Des souvenirs se ruent à ma rencontre.
Dans l'espace entre les cieux
Et dans un recouin d'un lointain champ de bataille
J'ai fait un rêve,
J'ai fait un rêve.
Au revoir Max
Au revoir maman
Après le service, quand tu marches lentement vers la voiture
Et l'argent dans ses cheveux luit dans l'air froid de novembre
Tu entends sonner le glas
Et touche la soie sur ton revers
Et tandis que les larmes versées s'élèvent pour se fondre dans le confort du groupe
Tu prends sa frêle main
Et tu t'accroches au rêve.

The Gunner's Hamiltonian Dream (une expérience oumupienne autour de Pink-Floyd)

The three Hamiltonian Cycles ($C_M = C$, $C_m = C_m$, $C_{aug} = C+$)

$C \rightarrow C+ \rightarrow Am \rightarrow F \rightarrow Fm \rightarrow C\# \rightarrow C\#m \rightarrow A \rightarrow F+ \rightarrow Bbm \rightarrow F\# \rightarrow F\#m \rightarrow D \rightarrow Dm \rightarrow Bb \rightarrow D+ \rightarrow Ebm \rightarrow B \rightarrow Bm \rightarrow G \rightarrow Gm \rightarrow Eb \rightarrow G+ \rightarrow Em \rightarrow E \rightarrow G\#m \rightarrow G\# \rightarrow Cm \rightarrow C$

$C \rightarrow C+ \rightarrow Am \rightarrow F \rightarrow Fm \rightarrow C\# \rightarrow C\#m \rightarrow A \rightarrow F+ \rightarrow F\#m \rightarrow F\# \rightarrow Bbm \rightarrow Bb \rightarrow Dm \rightarrow D \rightarrow D+ \rightarrow Ebm \rightarrow B \rightarrow Bm \rightarrow G \rightarrow Gm \rightarrow Eb \rightarrow G+ \rightarrow Em \rightarrow E \rightarrow G\#m \rightarrow G\# \rightarrow Cm \rightarrow C$

$C \rightarrow C+ \rightarrow Am \rightarrow F \rightarrow Fm \rightarrow C\# \rightarrow C\#m \rightarrow A \rightarrow F+ \rightarrow F\#m \rightarrow D \rightarrow Dm \rightarrow Bb \rightarrow Bbm \rightarrow F\# \rightarrow D+ \rightarrow Ebm \rightarrow B \rightarrow Bm \rightarrow G \rightarrow Gm \rightarrow Eb \rightarrow G+ \rightarrow Cm \rightarrow G\# \rightarrow G\#m \rightarrow E \rightarrow Em \rightarrow C$

The Gunner's dream (R. Waters, 1983 / M. Andreatta, 2018)

C+
Floating down through the clouds

Am

F

Memories come rushing up to meet me now.
In the space between the heavens

E_M

E_m
and in the corner of some foreign field

A

F+

Bbm

I had a dream.

F#

F#+m D Dm

I had a dream.

Bb

Good-bye Max.

D+

Good-bye Ma.

Ebm

B
After the service when you're walking slowly to the car

Bm

G
And the silver in her hair shines in the cold November air

Gm

You hear the tolling bell

Eb

And touch the silk in your lapel

G+

Em
And as the tear drops rise to meet the comfort of the band

G#

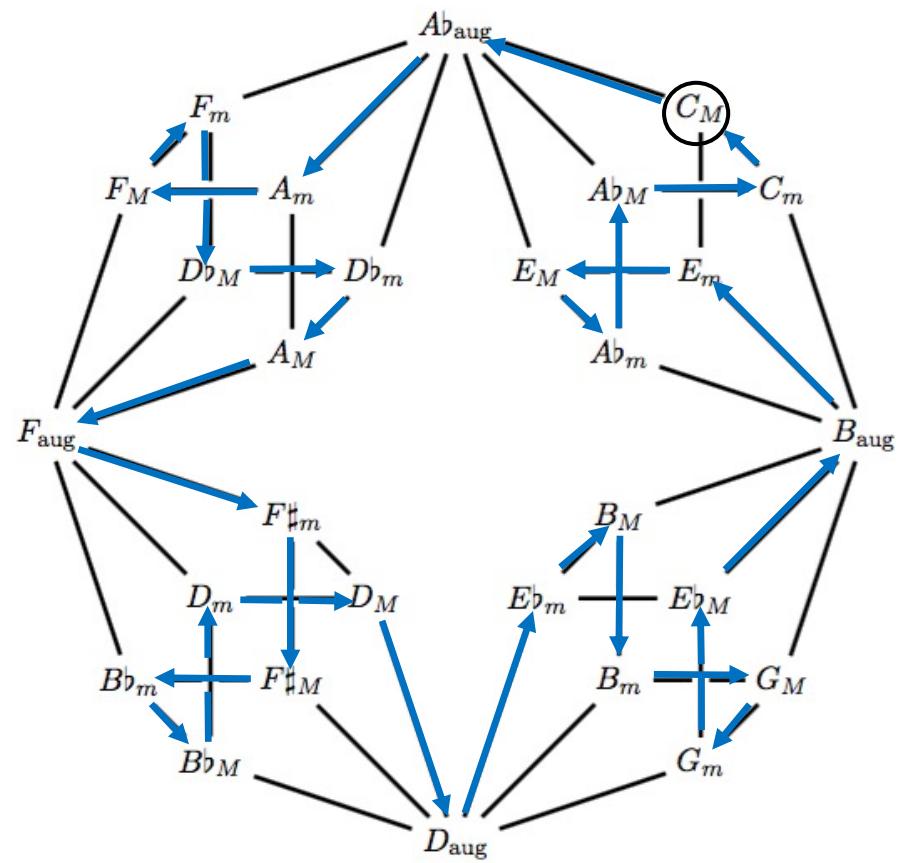
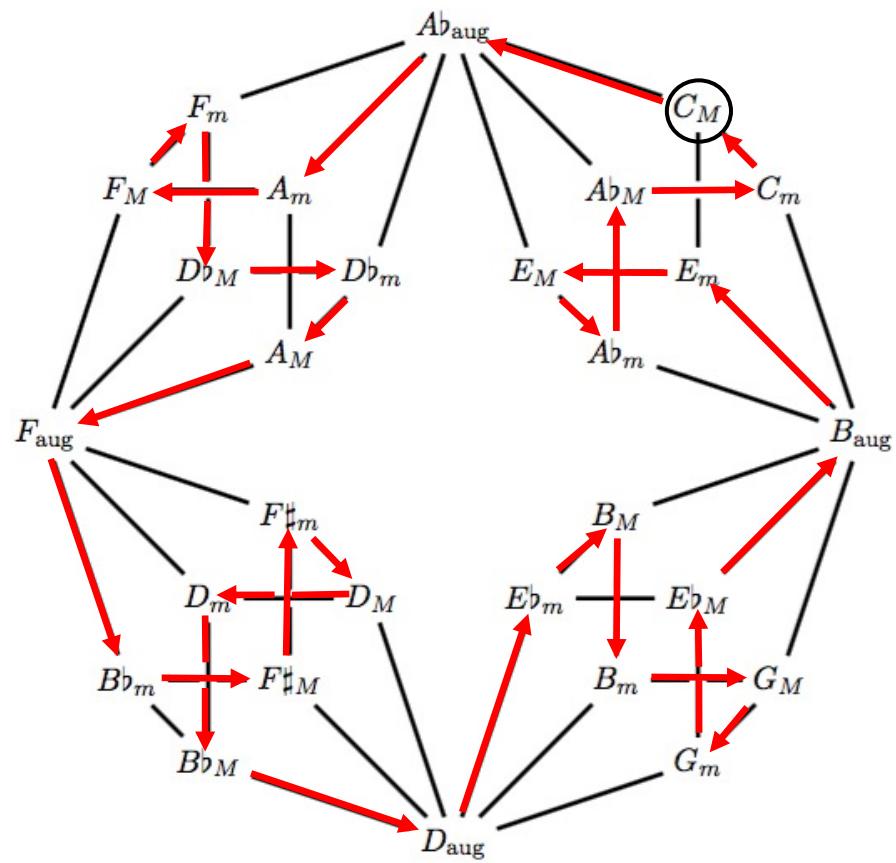
Cm
You take her frail hand

C

And hold on to the dream.

The Gunner's Hamiltonian Dream (une expérience oumupienne autour de Pink-Floyd)

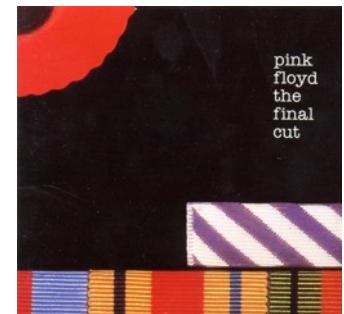

Les trois cycles hamiltoniens ($C_M = C$, $C_m = Cm$, $C_{aug} = C+$)

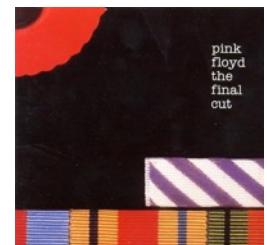
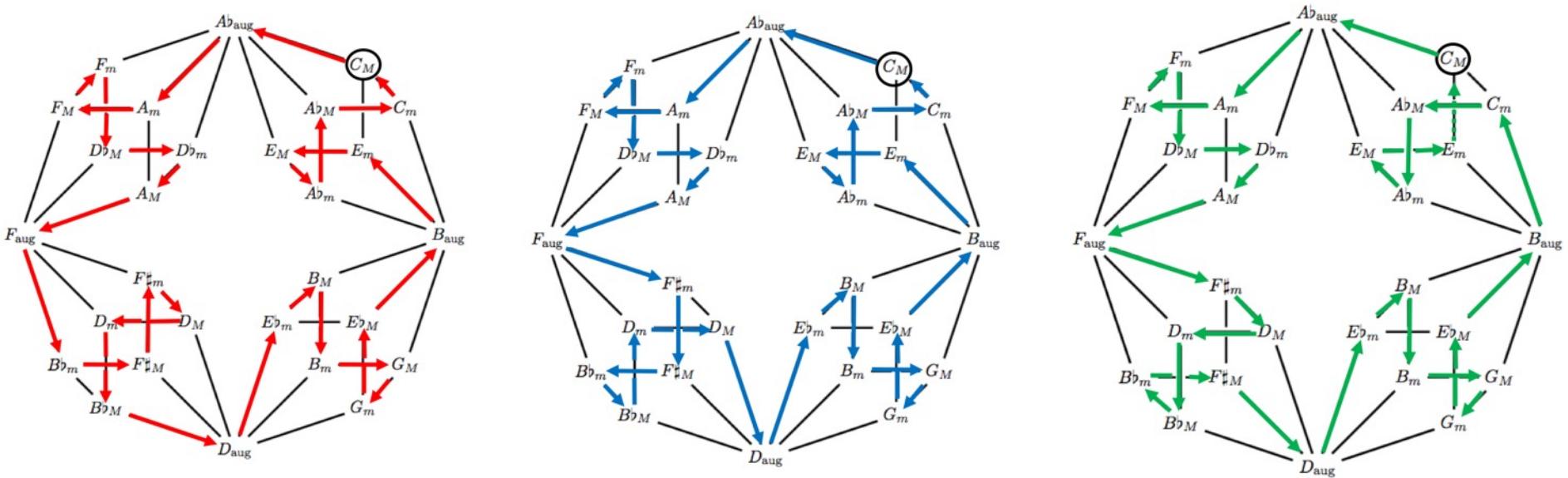
C-->C++-->Am-->F-->Fm-->C#-->C#m-->A-->F+->Bbm-->F#-->F#m-->D-->Dm-->Bb-->D+->Ebm-->B-->Bm-->-->G-->Gm-->Eb-->G+->Em-->E-->G#m-->G#-->Cm-->C

C-->C++-->Am-->F-->Fm-->C#-->C#m-->A-->F+->F#m-->F#-->Bbm-->Bb-->Dm-->D-->Ebm-->B-->Bm-->-->G-->Gm-->Eb-->G+->Em-->E-->G#m-->G#-->Cm-->C

C-->C++-->Am-->F-->Fm-->C#-->C#m-->A-->F+->F#m-->D-->Dm-->Bb-->Bbm-->F#-->D+->Ebm-->B-->Bm-->-->G-->Gm-->Eb-->G+->Cm-->G#-->G#m-->E-->Em-->C

The Gunner's Hamiltonian Dream (an *oumouopian* experiment on a song by Pink-Floyd)

Les trois cycles hamiltoniens ($C_M = C$, $C_m = Cm$, $C_{aug} = C+$)

C-->C+-->Am-->F-->Fm-->C#-->C#m-->A-->F+->Bbm-->F#-->F#m-->D-->Dm-->Bb-->D+->Ebm-->B-->Bm-->-->G-->Gm-->Eb-->G+->Em-->E-->G#m-->G#-->Cm-->C

C-->C+-->Am-->F-->Fm-->C#-->C#m-->A-->F+->F#m-->F#-->Bbm-->Bb-->Dm-->D-->D+->Ebm-->B-->Bm-->-->G-->Gm-->Eb-->G+->Em-->E-->G#m-->G#-->Cm-->C

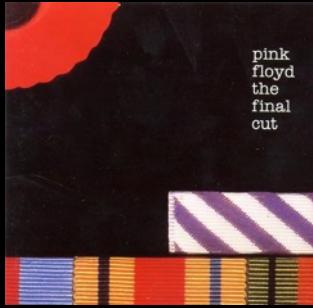
C-->C+-->Am-->F-->Fm-->C#-->C#m-->A-->F+->F#m-->D-->Dm-->Bb-->Bbm-->F#-->D+->Ebm-->B-->Bm-->-->G-->Gm-->Eb-->G+->Cm-->G#-->G#m-->E-->Em-->C

HamilFloyd

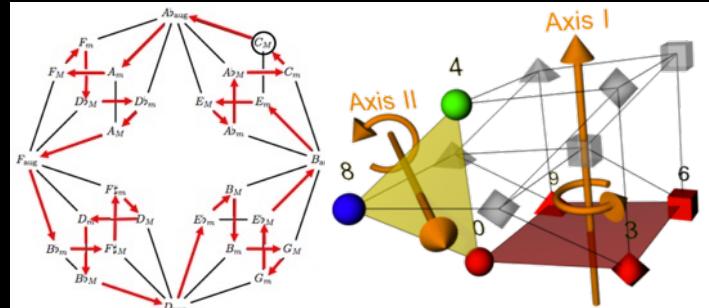
4D & 2D Visualizations
Hamiltonian Cycles
M.Andreatta, G.Baroin 2020

➔ https://www.youtube.com/watch?v=nz5TYob02B4&ab_channel=MatheMusic4D

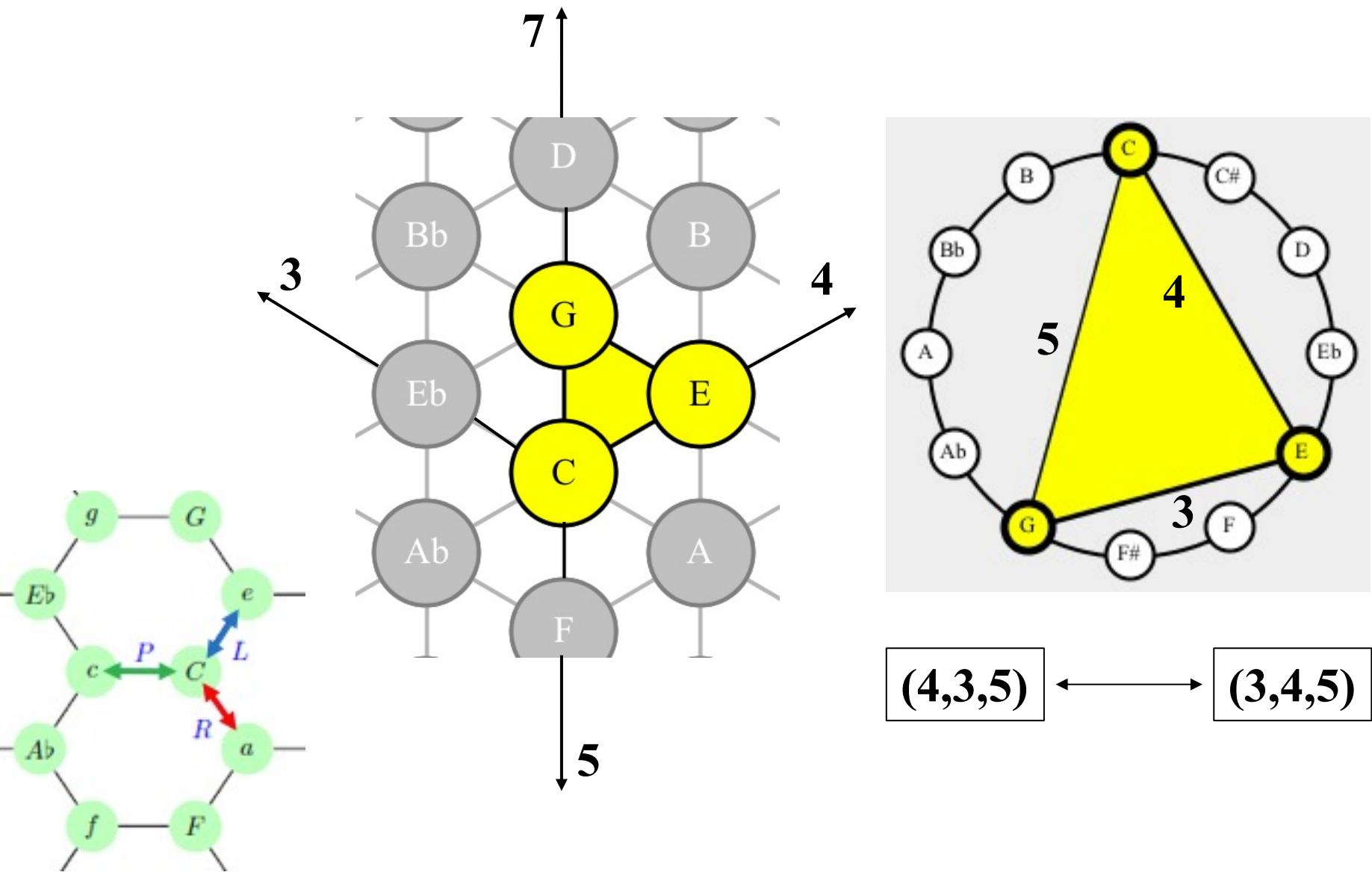
Composition, Performance: Moreno Andreatta
Hypersphere, Graphics, Animations: Gilles Baroin
Original "Cube Dance" graph: J.Douthett, P.Steinbach

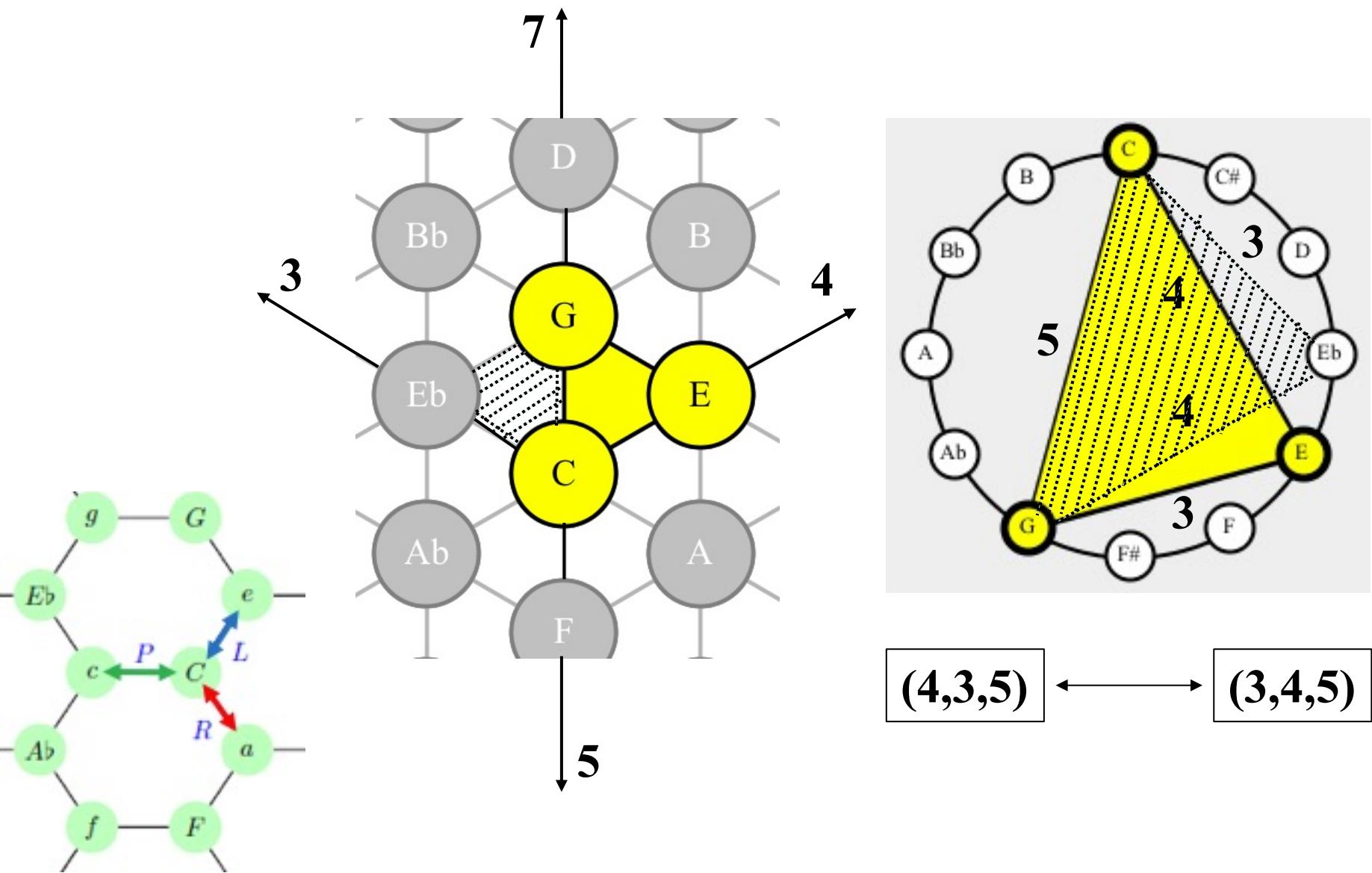
pink
floyd
the
final
cut

Du Tonnetz aux Tonnetze

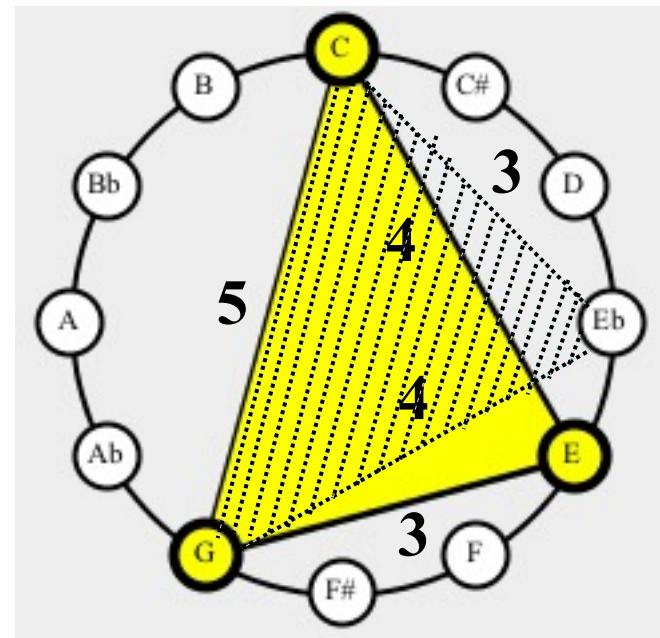
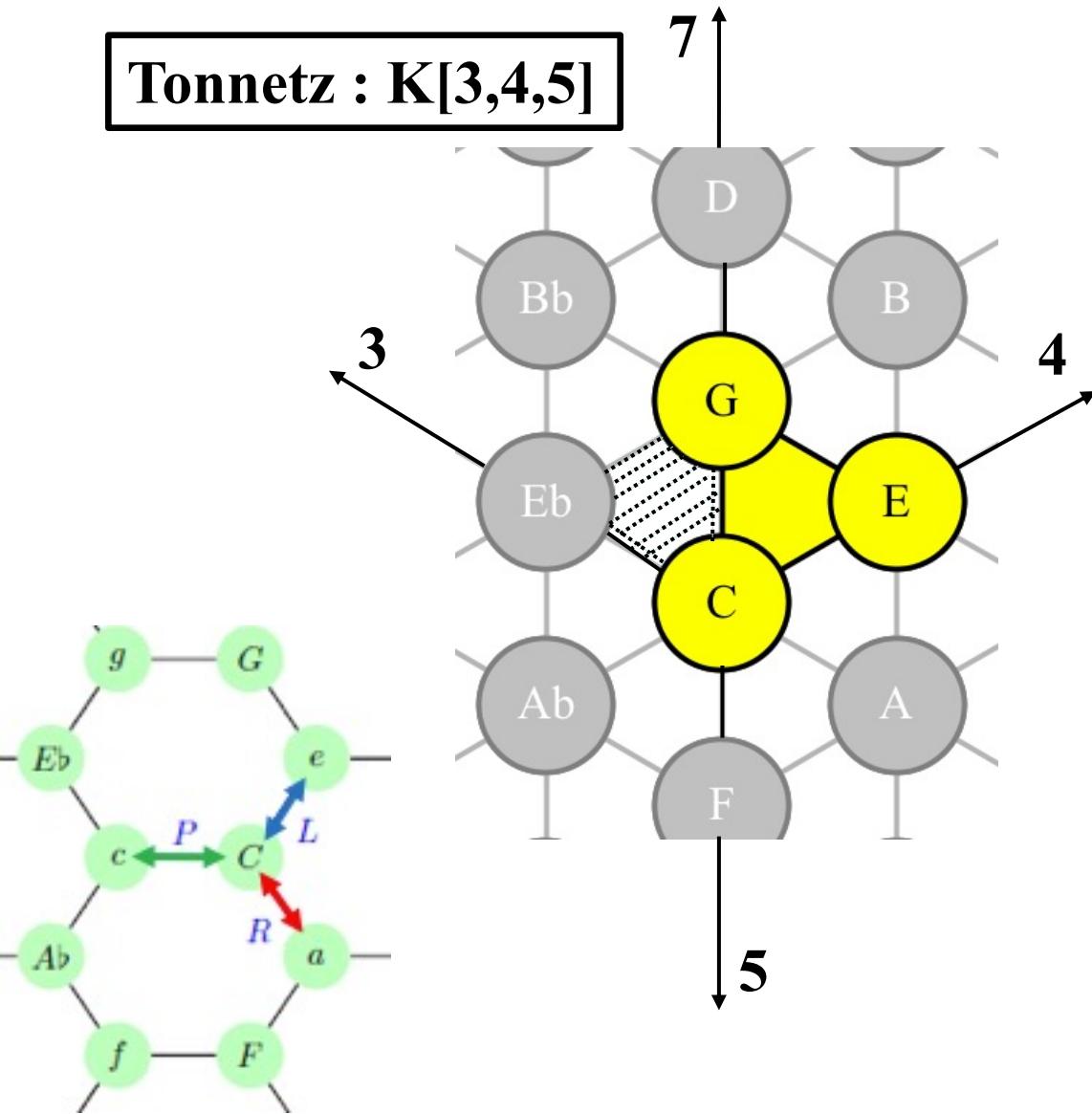

Du Tonnetz aux Tonnetze

Du Tonnetz aux Tonnetze

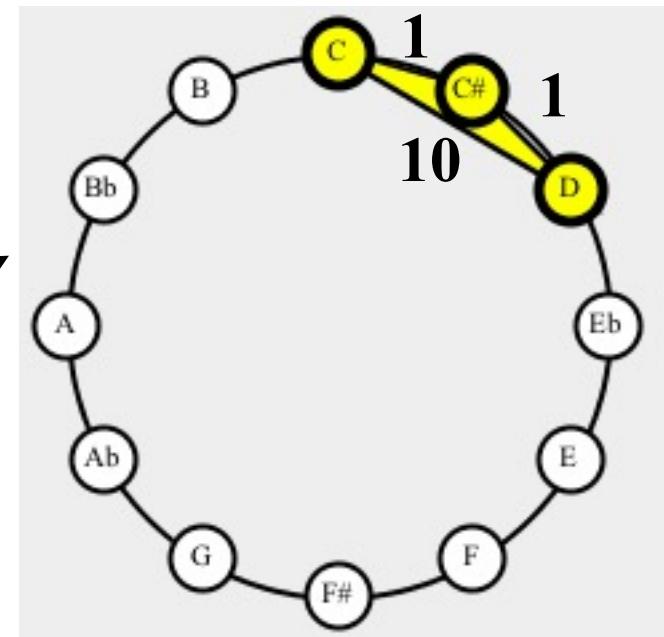
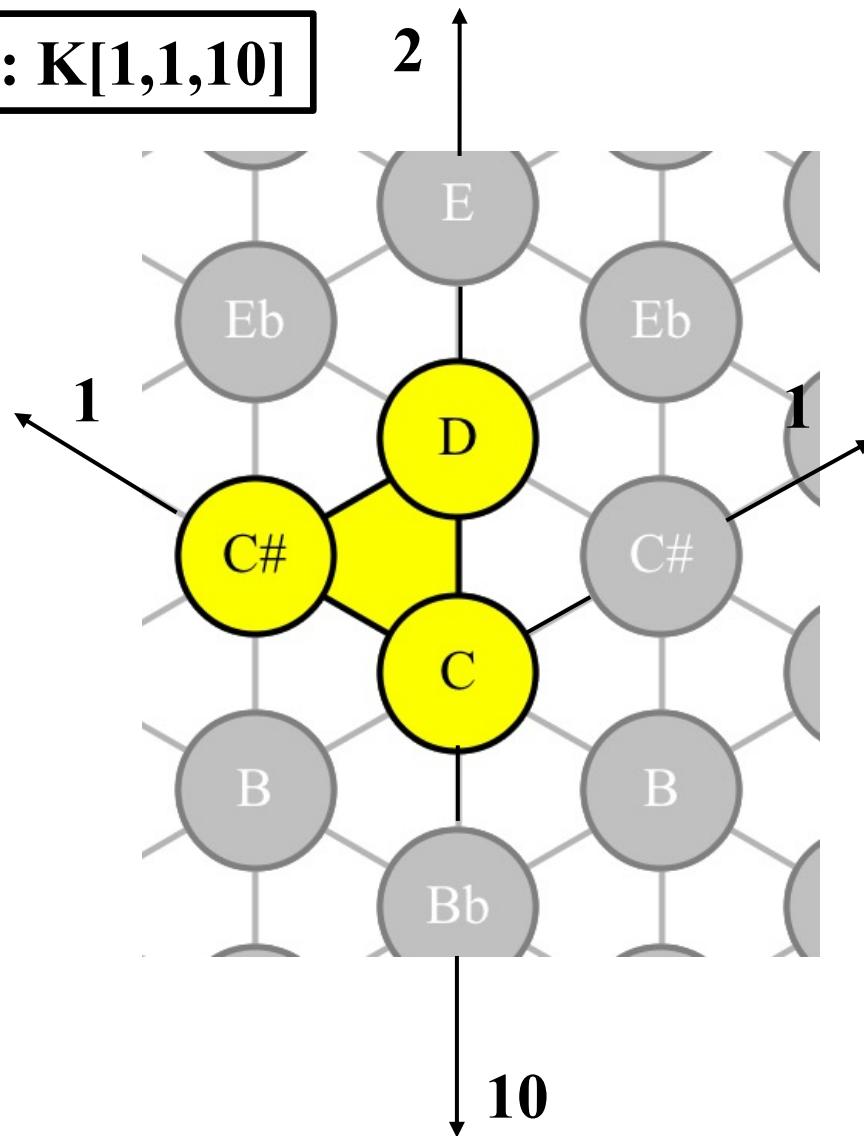
Tonnetz : $K[3,4,5]$

$$\boxed{(4,3,5)} \longleftrightarrow \boxed{(3,4,5)}$$

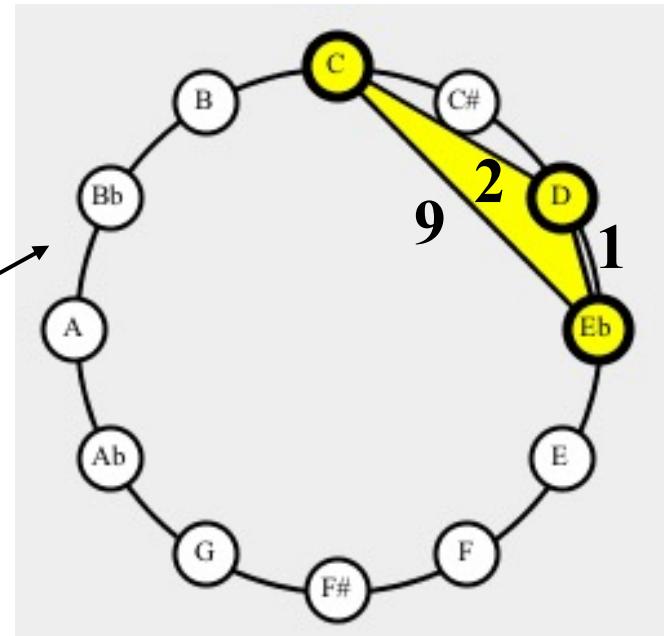
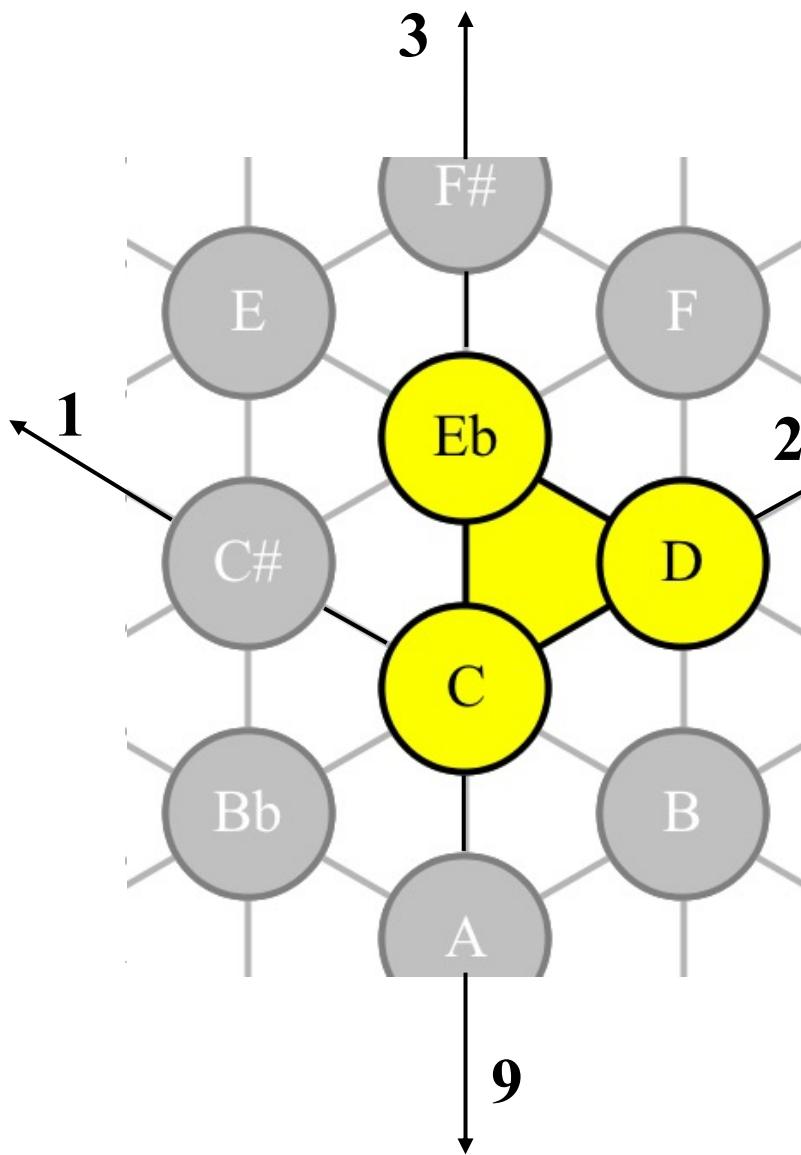
Du Tonnetz aux Tonnetze

Tonnetz : K[1,1,10]

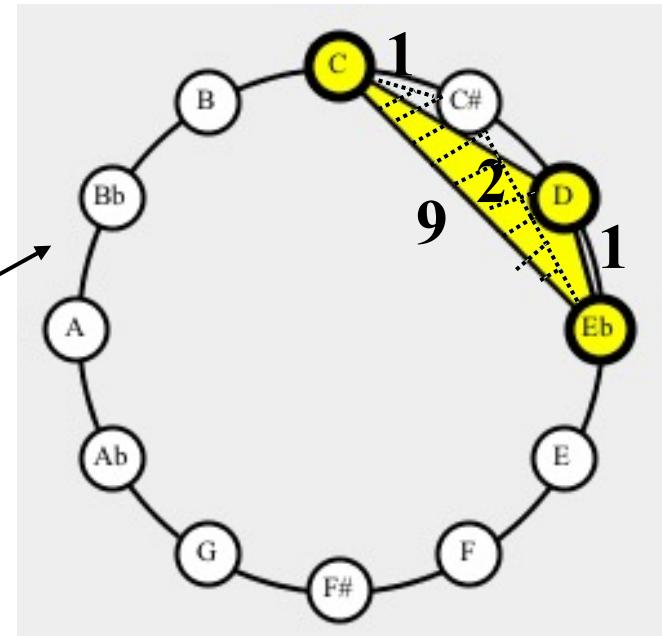
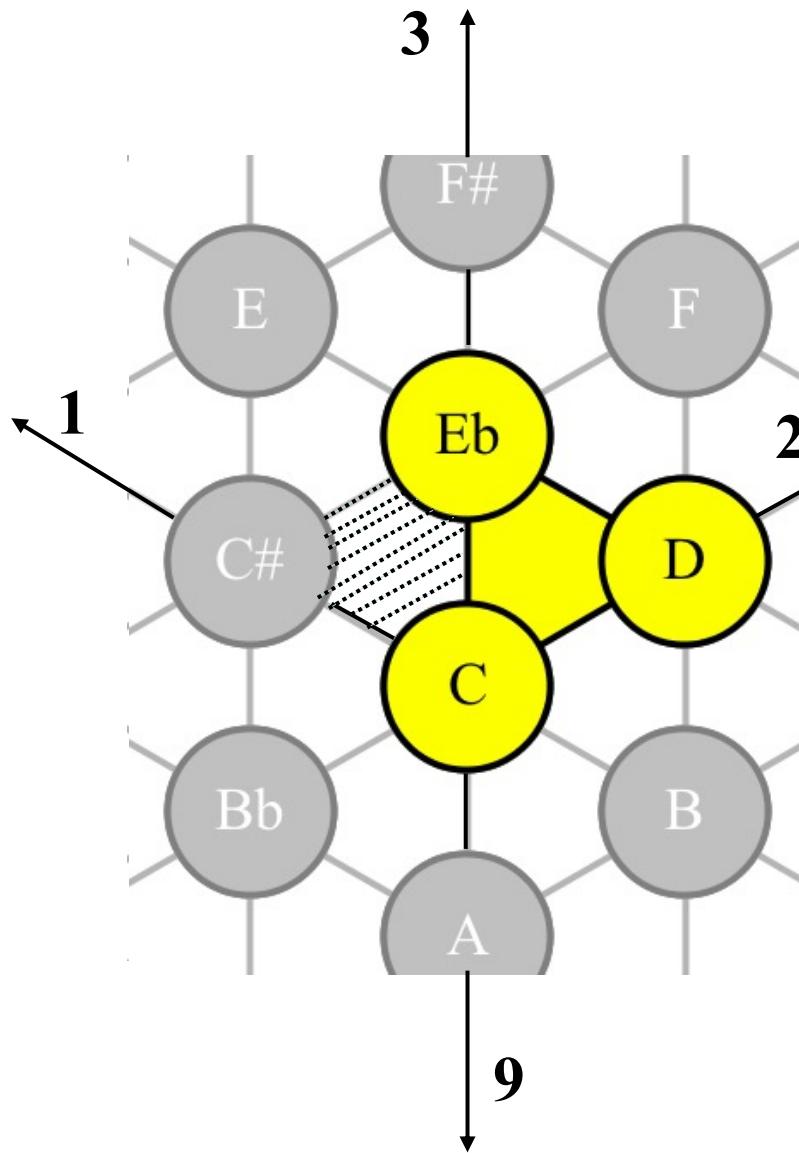
(1,1,10)

Du Tonnetz aux Tonnetze

(2,1,9)

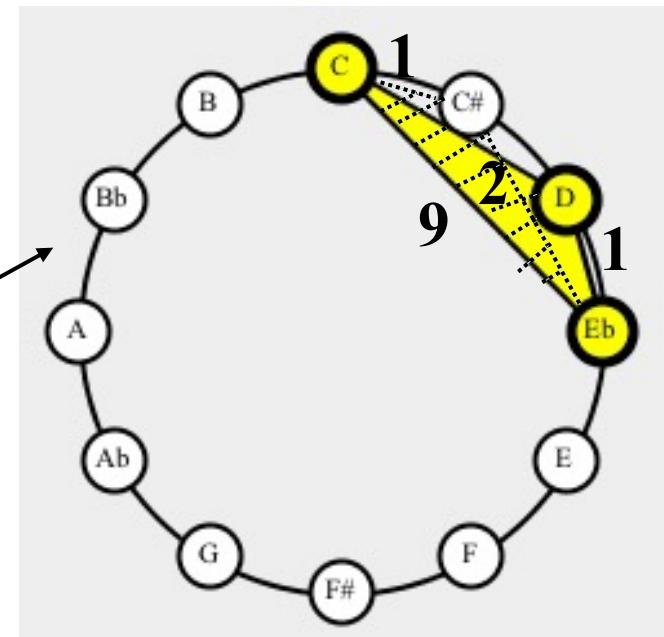
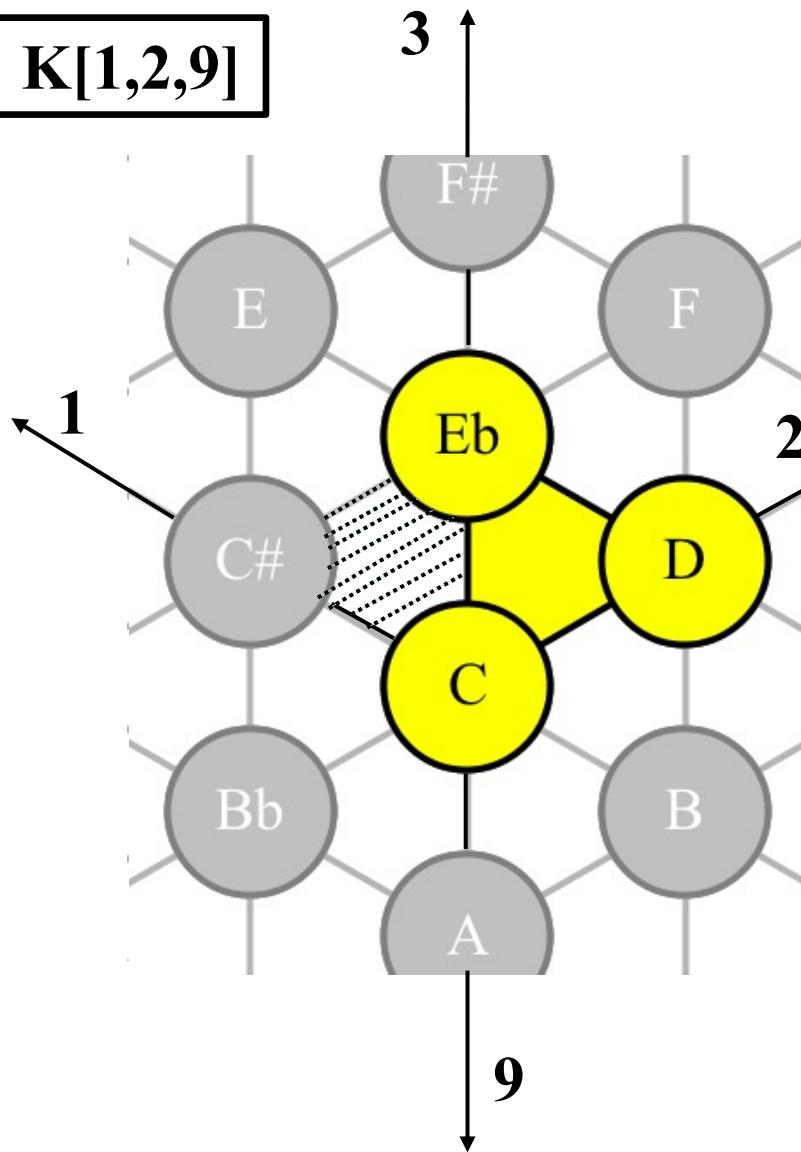
Du Tonnetz aux Tonnetze

$$(2,1,9) \longleftrightarrow (1,2,9)$$

Du Tonnetz aux Tonnetze

Tonnetz : $K[1,2,9]$

$\cancel{(2,1,9)}$ $\longleftrightarrow$ $(1,2,9)$

Choix de l'espace de représentation dans *Hexachord*

Plex Viewer

Tonnetz : $K[3,4,5]$

InfoBox

Tempo

Play Stop

Select midi file

Chromatic complexes $K[2,3,7]$ Heptatonic complexes CM

Trace off Harmonization ON

Display graph

Vertical compactness compactness dimension complexes dimension

2-compactness 2

compute compactness absolute compactness

Path Transformation

Origin complex $K[3,4,5]$ Destination complex $K[3,4,5]$

Rotation 0

North translation 0

North-east translation 0

Path Transformation

Chart

bwv0281

2-compactness

bwv0281 random chords

Complex compliance

2-compactness : bwv0281

time

Legend:

- $K[1,1,10]$
- $K[1,2,9]$
- $K[1,3,8]$
- $K[1,4,7]$
- $K[1,5,6]$
- $K[2,2,8]$
- $K[2,3,7]$
- $K[2,4,6]$
- $K[2,5,5]$
- $K[3,3,6]$
- $K[3,4,5]$
- $K[4,4,4]$

→ <http://www.lacl.fr/~lbigo/hexachord>

Harmonie négative ou dualité majeur/mineur

Plex Viewer

Tonnetzs network

Tonnetz : K[3,4,5]

Chart bwv0281

Complex	bwv0281	random chords
K[1,1,10]	~0.80	~0.05
K[1,2,9]	~0.08	~0.10
K[1,3,8]	~0.08	~0.08
K[1,4,7]	~0.08	~0.08
K[1,5,6]	~0.08	~0.08
K[2,2,8]	~0.02	~0.05
K[2,3,7]	~0.08	~0.08
K[2,4,6]	~0.02	~0.08
K[2,5,5]	~0.02	~0.02
K[3,3,6]	~0.02	~0.05
K[3,4,5]	~0.08	~0.08
K[4,4,4]	~0.02	~0.02

InfoBox

Tempo: 0 to 20 (set to 10)

Play, Stop buttons

Select midi file

Chromatic complexes: K[2,3,7]   Heptatonic complexes: CM

Trace off, Harmonization ON buttons

Display graph button

Vertical compactness, compactness dimension, complexes dimension: 2-compactness (set to 2)

compute compactness, absolute compactness buttons

Path Transformation

Origin complex: K[3,4,5]   Destination complex: K[3,4,5]

Rotation: 0, North translation: 0, North-east translation: 0

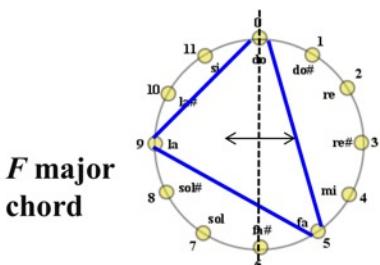
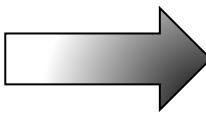
Path Transformation button

Chart 2-compactness : bwv0281

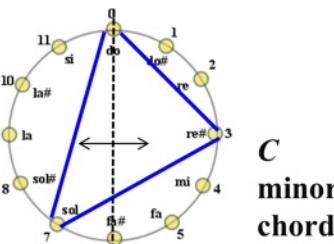
Time	K[1,1,10]	K[1,2,9]	K[1,3,8]	K[1,4,7]	K[1,5,6]	K[2,2,8]	K[2,3,7]	K[2,4,6]	K[2,5,5]	K[3,3,6]	K[3,4,5]	K[4,4,4]
0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
15000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
35000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

→ <http://www.lacl.fr/~lbigo/hexachord>

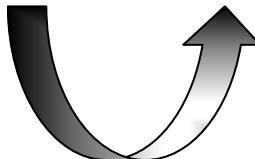
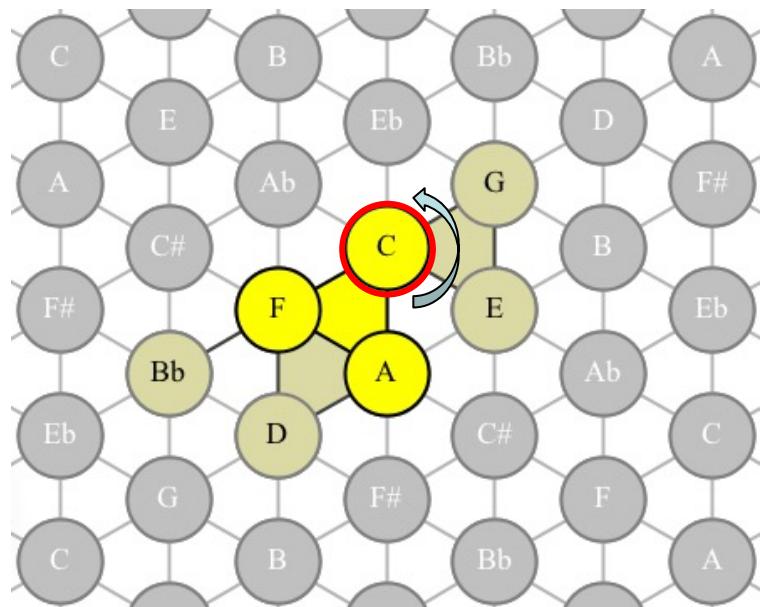
Harmonie négative et rotations dans le Tonnetz

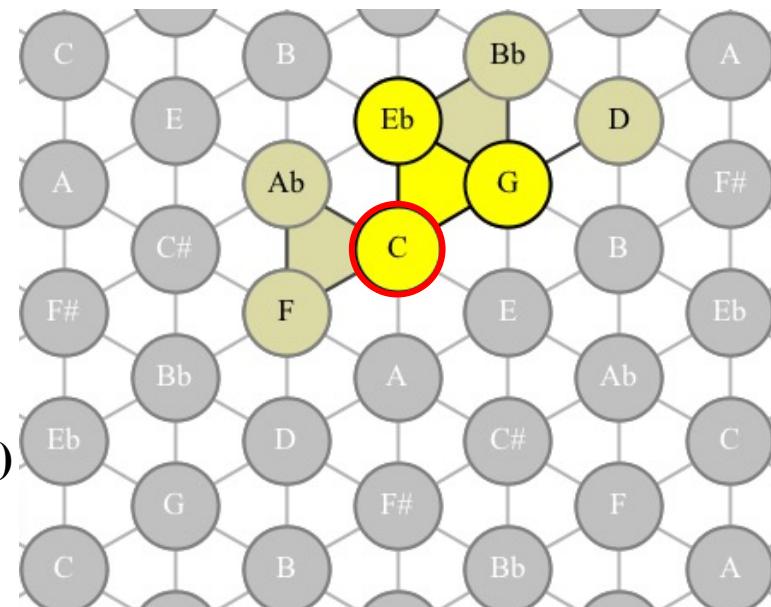
inversion

C
minor
chord

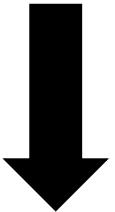

Rotation
(autour du do)

La « Negative/Symmetric Harmony » (de Jacob Collier/Steve Coleman)

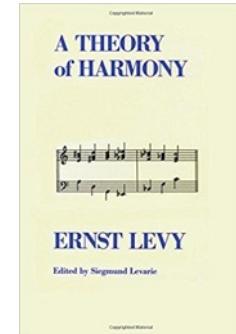
La série des harmoniques supérieurs

“The raw material of theories are facts. The raw materials of musical theory is music. **Music** is not, as some contemporary acousticians would like us to believe, ‘something that happens in the air.’ It is something that, first and last, **happens in the soul.**”

La série (imaginaire) des harmoniques inférieurs

Ernst Lévy
(1895-1981)

Steve Coleman

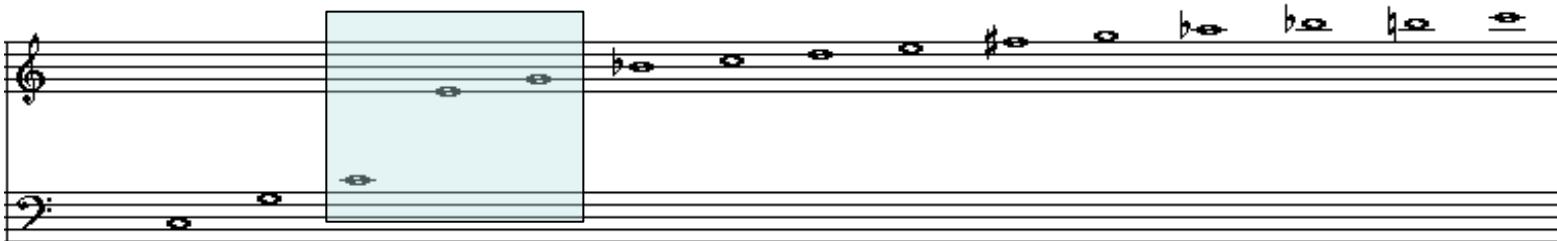

C. Corea, J. Collier & H. Hancock

- Ernst Lévy, *A Theory of Harmony*, Albany, New York, 1985
- Jacob Collier, « Negative Harmony » (vidéos online)
- Steve Coleman, « Symmetrical Movement Concept » (online)

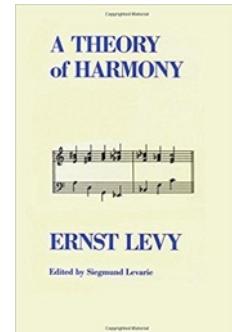
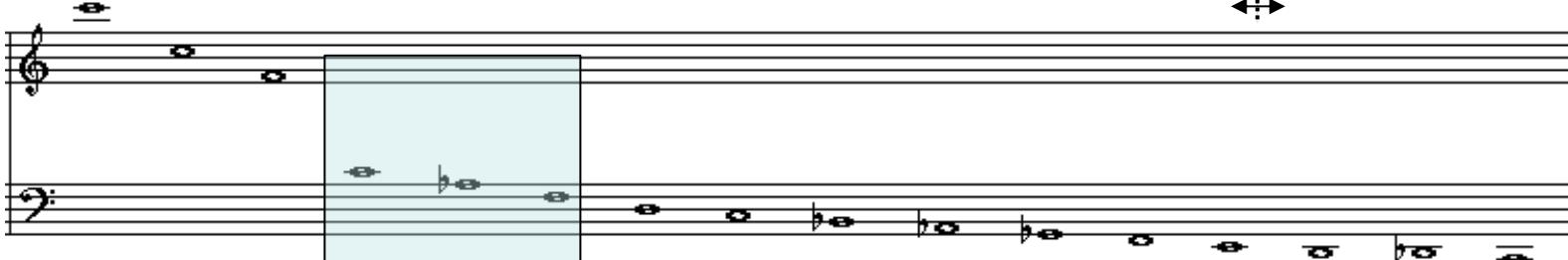
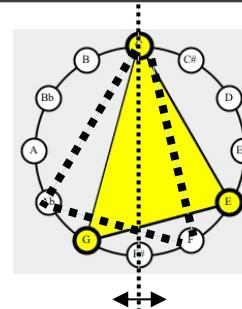
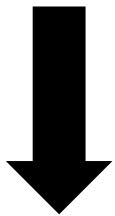
La « Negative/Symmetric Harmony » (de Jacob Collier/Steve Coleman)

La série des harmoniques supérieurs

C

Fm

Ernst Lévy
(1895-1981)

Steve Coleman

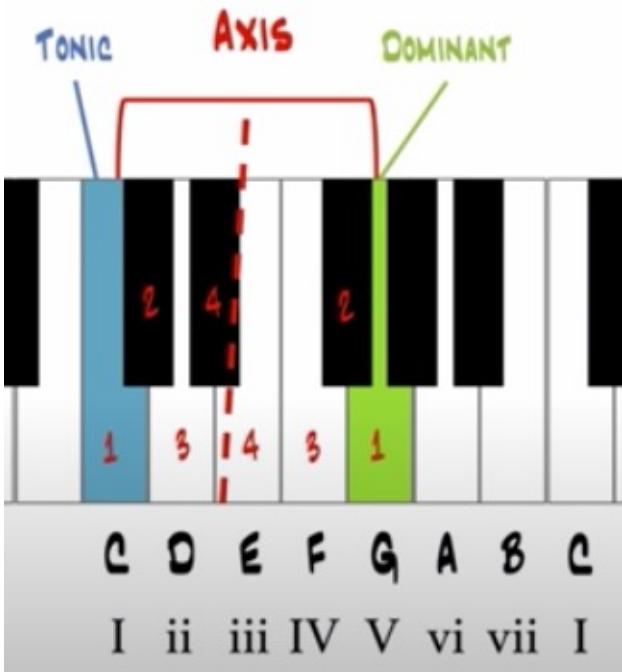
La série (imaginaire) des harmoniques inférieurs

- **Ernst Lévy, *A Theory of Harmony*, Albany, New York, 1985**
- **Jacob Collier, « Negative Harmony » (vidéos online)**
- **Steve Coleman, « Symmetrical Movement Concept » (online)**

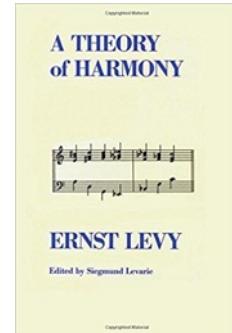
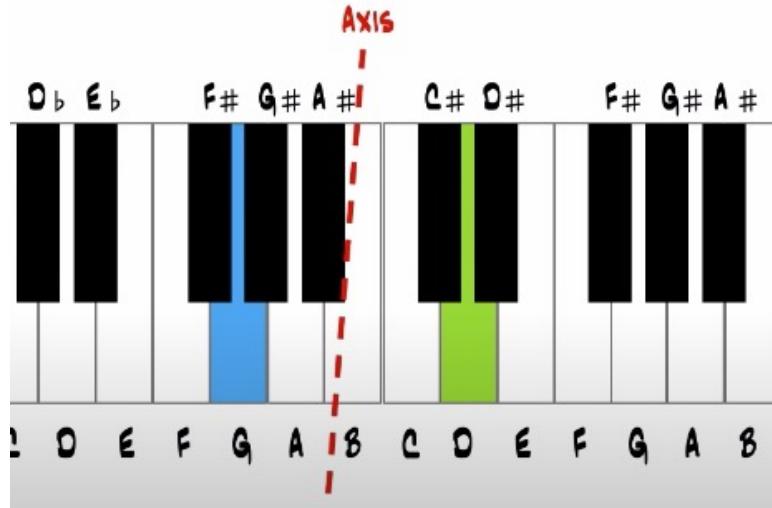
C. Corea, J. Collier & H. Hancock

La « Negative/Symmetric Harmony » (de Jacob Collier/Steve Coleman)

L'axe de symétrie dépend de la tonalité !

G MAJOR

Ernst Lévy
(1895-1981)

Steve Coleman

Paul Croteau, What is Negative Harmony?

https://www.youtube.com/watch?v=_kiMNwqc39c&ab_channel=PaulCroteau

Paul Croteau, Negative Harmony - Is It A Thing?

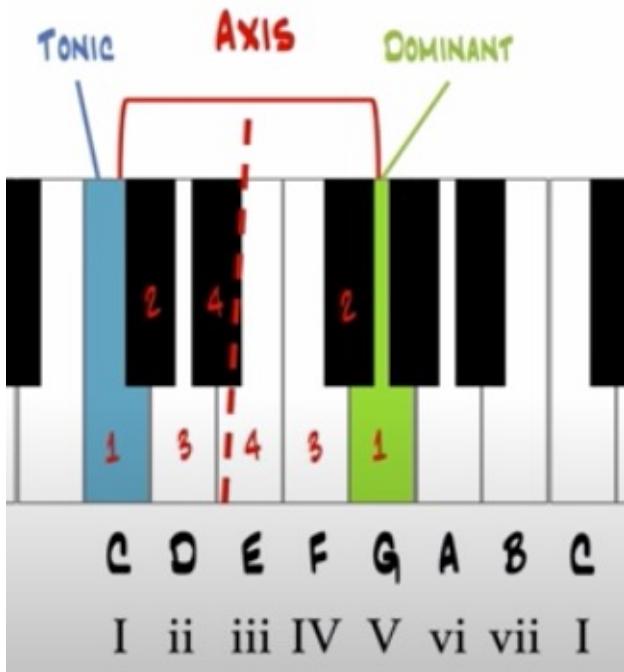
https://www.youtube.com/watch?v=eBW5gab0_xs

C. Corea, J. Collier & H. Hancock

- **Ernst Lévy, *A Theory of Harmony*, Albany, New York, 1985**
- **Jacob Collier, « Negative Harmony » (vidéos online)**
- **Steve Coleman, « Symmetrical Movement Concept » (online)**

La « Negative/Symmetric Harmony » (de Jacob Collier/Steve Coleman)

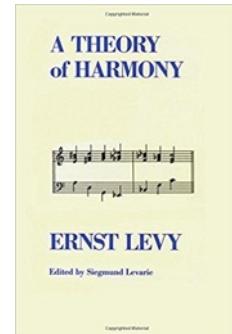
G = 392.00 Hz

E = 329.63 Hz

327.32 Hz

E♭ = 311.13 Hz

C = 261.63 Hz

Ernst Lévy
(1895-1981)

Steve Coleman

Paul Croteau, What is Negative Harmony?

https://www.youtube.com/watch?v=_kiMNwqc39c&ab_channel=PaulCroteau

Paul Croteau, Negative Harmony - Is It A Thing?

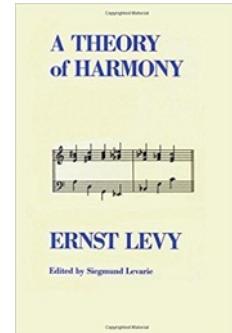
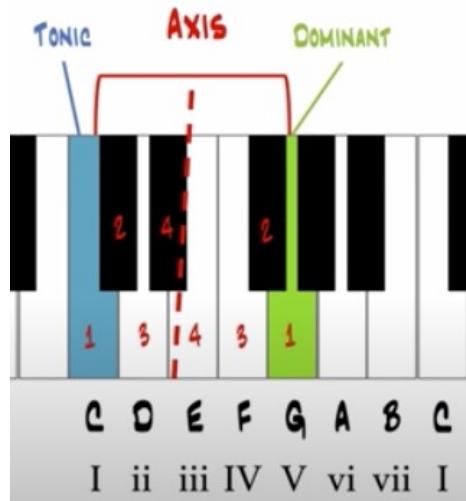
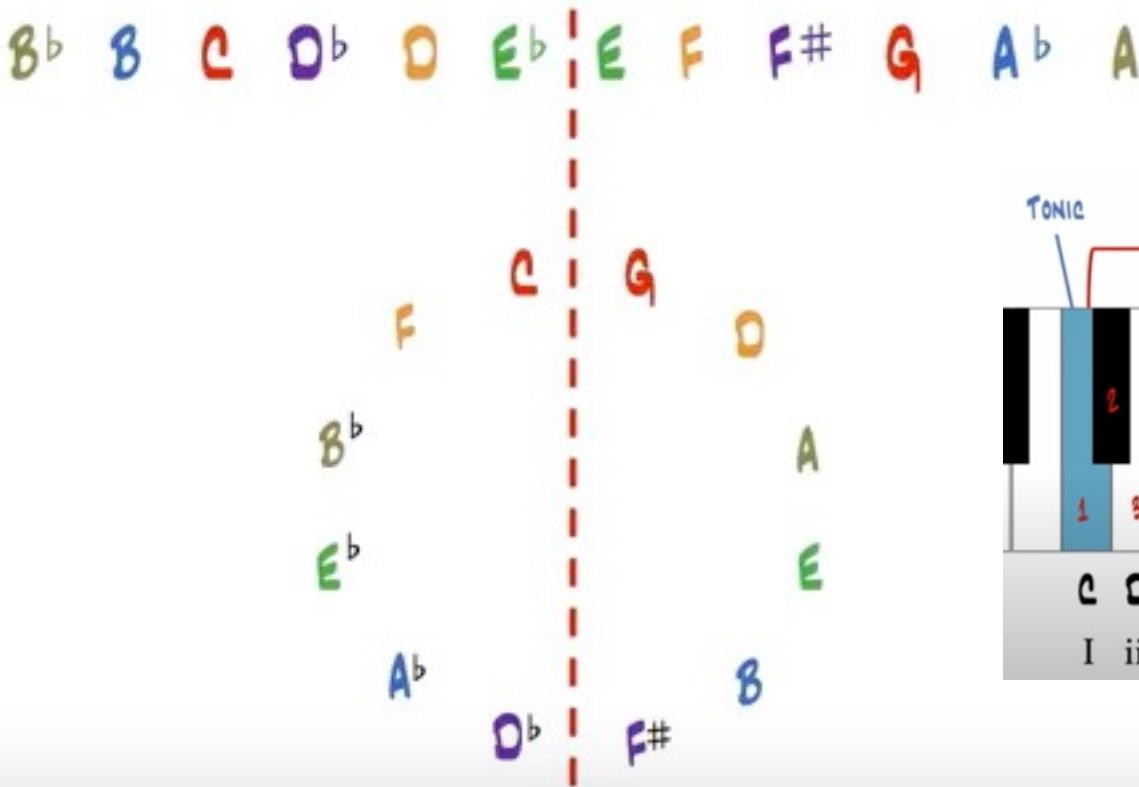
https://www.youtube.com/watch?v=eBW5gab0_xs

- Ernst Lévy, *A Theory of Harmony*, Albany, New York, 1985
- Jacob Collier, « Negative Harmony » (vidéos online)
- Steve Coleman, « Symmetrical Movement Concept » (online)

C. Corea, J. Collier & H. Hancock

La « Negative/Symmetric Harmony » (de Jacob Collier/Steve Coleman)

Ernst Lévy
(1895-1981)

Steve Coleman

Paul Croteau, What is Negative Harmony?

https://www.youtube.com/watch?v=_kiMNwqc39c&ab_channel=PaulCroteau

Paul Croteau, Negative Harmony - Is It A Thing?

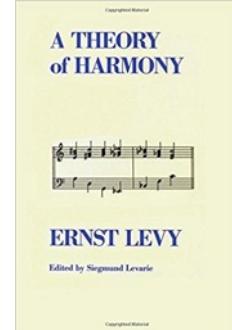
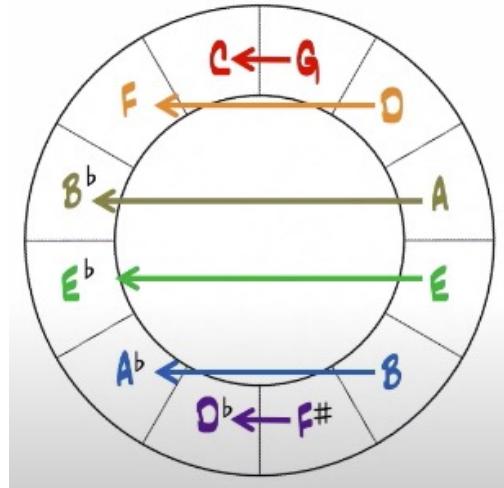
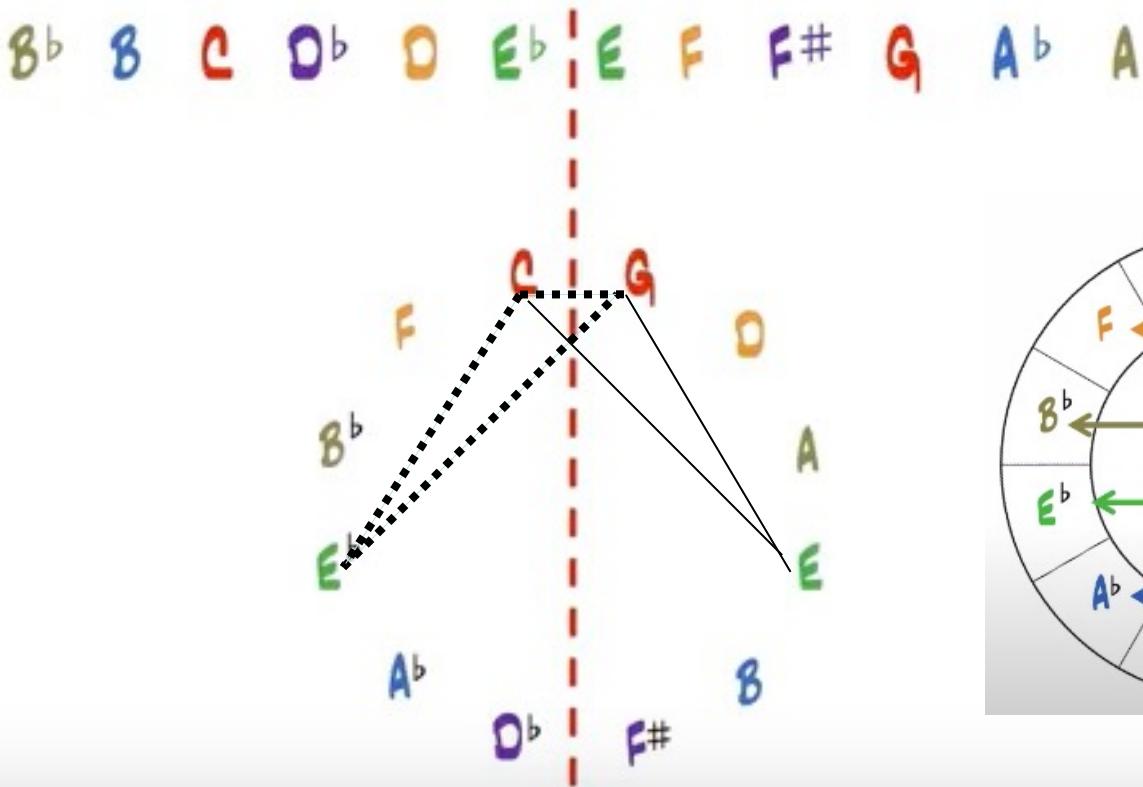
https://www.youtube.com/watch?v=eBW5gab0_xs

- **Ernst Lévy, *A Theory of Harmony*, Albany, New York, 1985**
- **Jacob Collier, « Negative Harmony » (vidéos online)**
- **Steve Coleman, « Symmetrical Movement Concept » (online)**

C. Corea, J. Collier & H. Hancock

La « Negative/Symmetric Harmony » (de Jacob Collier/Steve Coleman)

Ernst Lévy
(1895-1981)

Steve Coleman

Paul Croteau, What is Negative Harmony?

https://www.youtube.com/watch?v=_kiMNwqc39c&ab_channel=PaulCroteau

Paul Croteau, Negative Harmony - Is It A Thing?

https://www.youtube.com/watch?v=eBW5gab0_xs

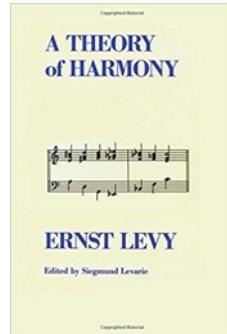
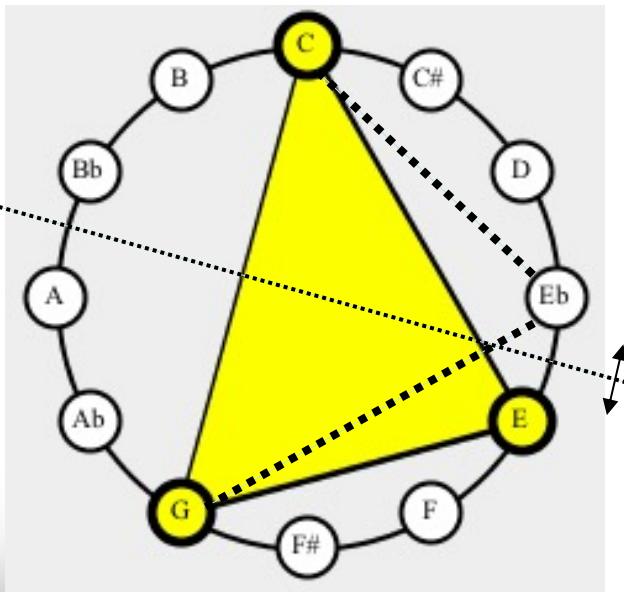
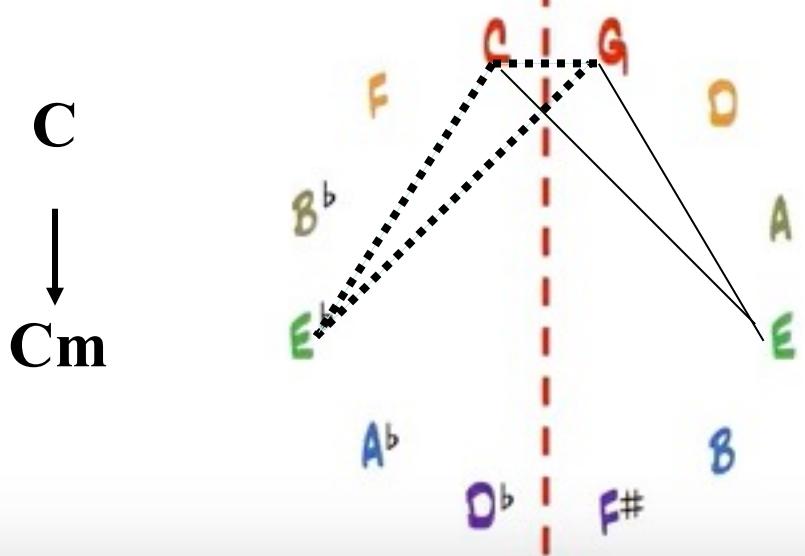
- **Ernst Lévy, *A Theory of Harmony*, Albany, New York, 1985**
- **Jacob Collier, « Negative Harmony » (vidéos online)**
- **Steve Coleman, « Symmetrical Movement Concept » (online)**

C. Corea, J. Collier & H. Hancock

La « Negative/Symmetric Harmony » (de Jacob Collier/Steve Coleman)

B^b B C D^b E^b | E F F# G A^b A

Ernst Lévy
(1895-1981)

Steve Coleman

Paul Croteau, What is Negative Harmony?

https://www.youtube.com/watch?v=_kiMNwqc39c&ab_channel=PaulCroteau

Paul Croteau, Negative Harmony - Is It A Thing?

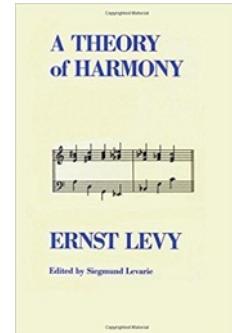
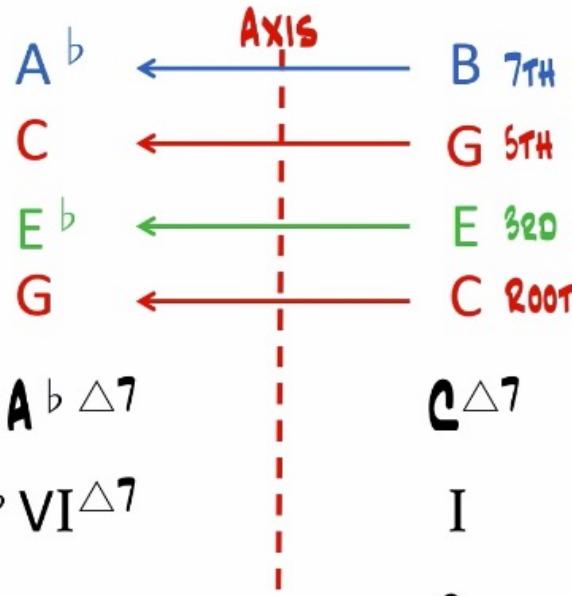
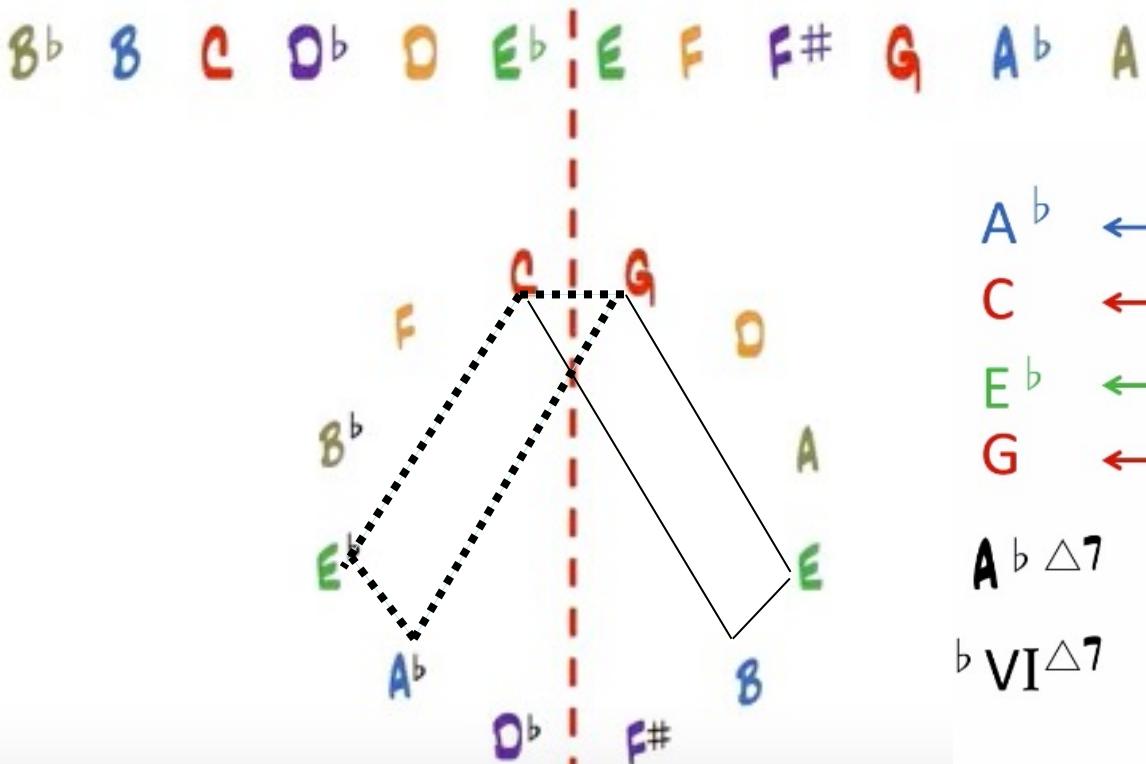
https://www.youtube.com/watch?v=eBW5gab0_xs

- **Ernst Lévy, *A Theory of Harmony*, Albany, New York, 1985**
- **Jacob Collier, « Negative Harmony » (vidéos online)**
- **Steve Coleman, « Symmetrical Movement Concept » (online)**

C. Corea, J. Collier & H. Hancock

La « Negative/Symmetric Harmony » (de Jacob Collier/Steve Coleman)

Ernst Lévy
(1895-1981)

Steve Coleman

Paul Croteau, What is Negative Harmony?

https://www.youtube.com/watch?v=_kiMNwqc39c&ab_channel=PaulCroteau

Paul Croteau, Negative Harmony - Is It A Thing?

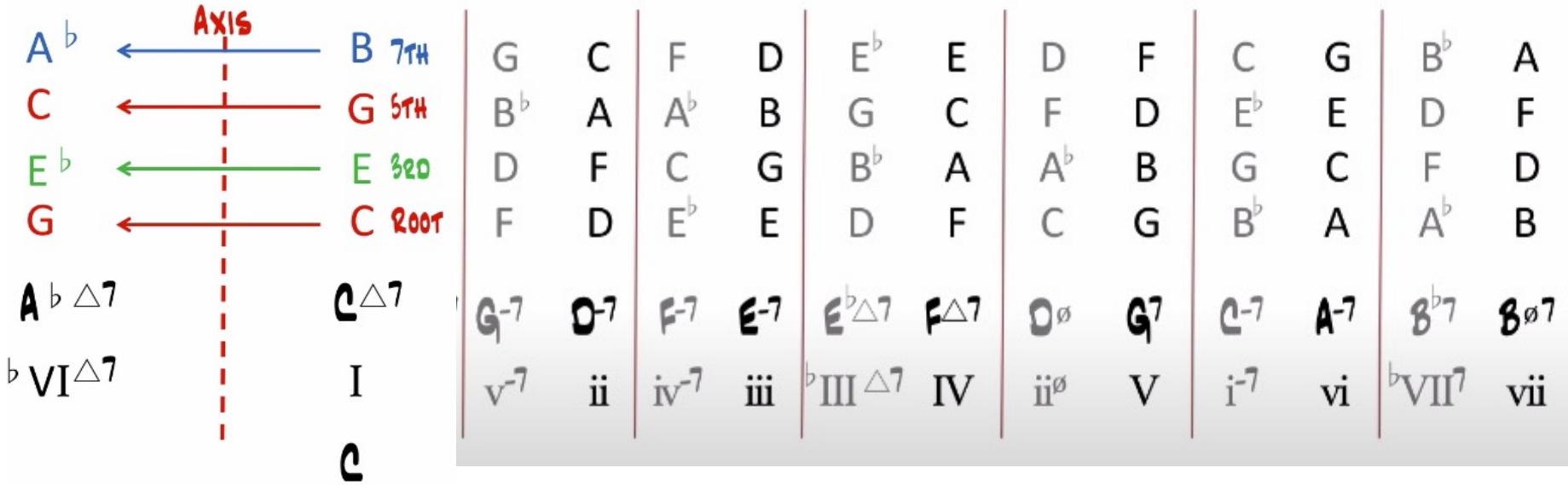
https://www.youtube.com/watch?v=eBW5gab0_xs

- **Ernst Lévy, *A Theory of Harmony*, Albany, New York, 1985**
- **Jacob Collier, « Negative Harmony » (vidéos online)**
- **Steve Coleman, « Symmetrical Movement Concept » (online)**

C. Corea, J. Collier & H. Hancock

La « Negative/Symmetric Harmony » (de Jacob Collier/Steve Coleman)

Paul Croteau, What is Negative Harmony?

https://www.youtube.com/watch?v=_kiMNwqc39c&ab_channel=PaulCroteau

Paul Croteau, Negative Harmony - Is It A Thing?

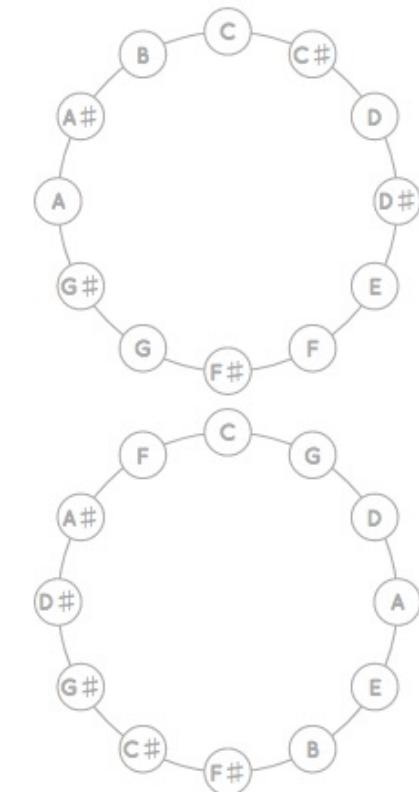
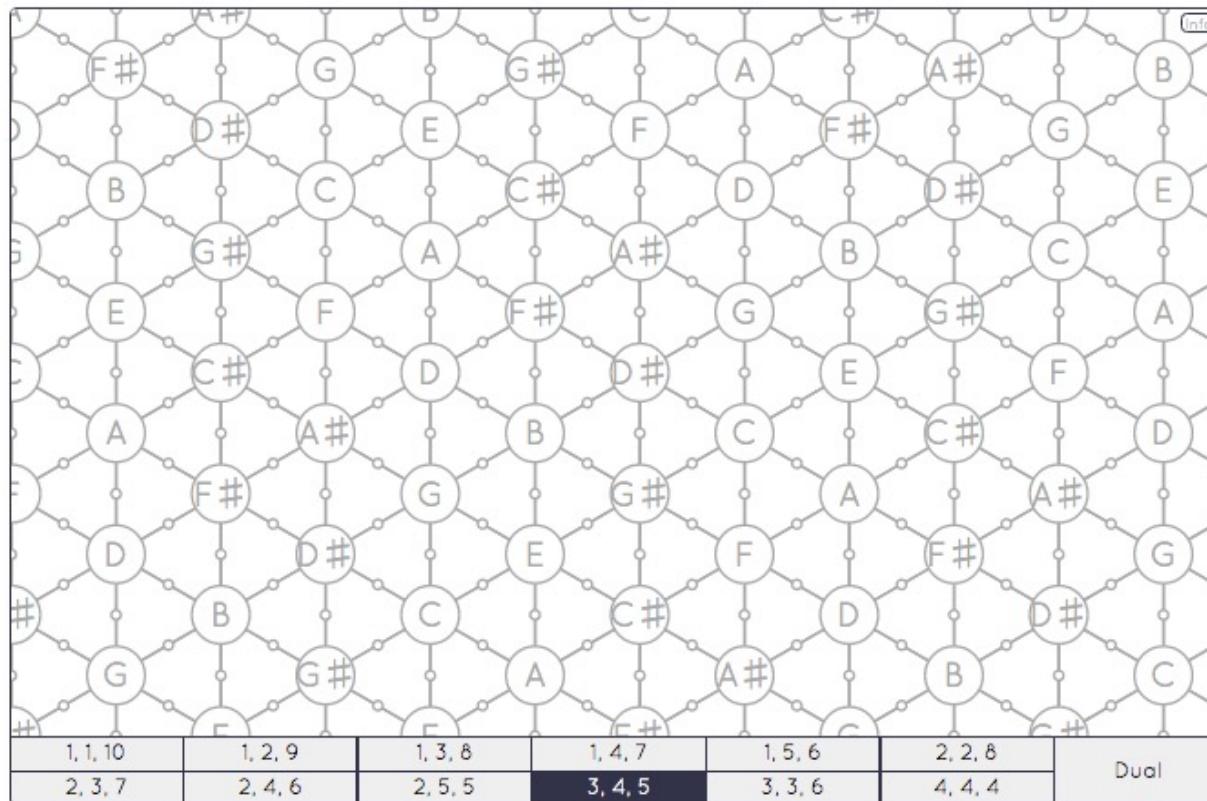
https://www.youtube.com/watch?v=eBW5gab0_xs

- Ernst Lévy, *A Theory of Harmony*, Albany, New York, 1985
- Jacob Collier, « Negative Harmony » (vidéos online)
- Steve Coleman, « Symmetrical Movement Concept » (online)

C. Corea, J. Collier & H. Hancock

Harmonie négative dans l'environnement *Tonnetz*

Load Midi File   Play   Start Recording   Export

Rotate 180°

Translate 1

- A ↔ A
- A ↔ A#
- A ↔ B
- A ↔ C
- A ↔ C#
- A ↔ D
- A ↔ D#
- A ↔ E
- A ↔ F
- A ↔ F#
- A ↔ G
- A ↔ G#

➔ <https://guichaoua.gitlab.io/web-hexachord/>

Exemple : harmonie négative de *Your Song* (E. John)

THE TONNETZ
ONE KEY – MANY REPRESENTATIONS

The Tonnetz diagram illustrates the relationships between notes and chords in E major. It features a grid of nodes representing notes (A, B, C, D, E, F, G) and chords (triads). Colored nodes highlight specific chords: red for A#, blue for D#, and green for G. These colored chords represent the harmonic negative counterparts of the original chords in the piece. The diagram shows how these negative chords are interconnected through the Tonnetz network.

1, 1, 10	1, 2, 9	1, 3, 8	1, 4, 7	1, 5, 6	2, 2, 8	Dual
2, 3, 7	2, 4, 6	2, 5, 5	3, 4, 5	3, 3, 6		

Below the grid, a legend defines the color coding:

- A $\Rightarrow$ A
- A $\Rightarrow$ A $\#$
- A $\Rightarrow$ B
- A $\Rightarrow$ C
- A $\Rightarrow$ C $\#$
- A $\Rightarrow$ D
- A $\Rightarrow$ D $\#$
- A $\Rightarrow$ E
- A $\Rightarrow$ F
- A $\Rightarrow$ F $\#$
- A $\Rightarrow$ G
- A $\Rightarrow$ G $\#$

At the bottom, there are various interactive buttons and a dropdown menu:

- Load Midi File
- Play
- Rotate 180°
- Translate
- Export
- ding
- ✓
- 1

BONUS

**Quelques poésies mises en chanson
(sans les maths...)**

13e prix Andrée Chedid du Poème chanté

© Famille d'Andrée Chedid

Pour célébrer l'entrée d'Antonio Machado dans le domaine public, le Printemps des Poètes propose aux sociétaires de la Sacem de mettre en musique ce poème, dit « Inventaire galant », déjà mis en chanson par Paco Ibáñez au siècle dernier dans la langue sévillane du poète des *Solitudes*.

Mais aujourd'hui, libre à chacun de s'en emparer et de traduire ou non ces mots de bord de mer et de nuits d'été.

Chanson d'environ 3 minutes - en espagnol ou dans une traduction française inédite - à envoyer avant le lundi 21 juin 2021.

prixchedid@printempsdespoetes.com

FRANCOFOLIES
LA ROCHELLE
DEPUIS 1965

INVENTARIO GALANTE

Tus ojos me recuerdan
las noches de verano,
negras noches sin luna,
orilla al mar salado,
y el chispear de estrellas
del cielo negro y bajo.
Tus ojos me recuerdan.
las noches de verano.
Y tu morena carne,
los trigos reguernados,
y el suspirar de fuego
de los maduros campos.

Tu hermana es clara y débil
como los juncos lánguidos,
como los sauces tristes,
como los lino glauco.
Tu hermana es un lucero
en el azul lejano...
Y es alba y aura fría
sobre los pobres diámos
que en las orillas tiemblan
del río humilde y manso.
Tu hermana es un lucero
en el azul lejano.

De tu morena gracia,
de tu soñar gitano,
de tu mirar de sombra
quiero llenar mi vaso.
Me embrigaré una noche
de cielo negro y bajo,
para cantar contigo,
orilla al mar salado,
una canción que deje
cenizas en los labios...
De tu mirar de sombra
quiero llenar mi vaso.

Para tu linda hermana
arrancaré los ramos
de florecillas nuevas
a los almendros blancos,
en un tranquilo y triste
alborear de marzo.
Los regaré con agua
de los arroyos claros,
los ataré con verdes
junquillos del remanso...
Para tu linda hermana
yo haré un ramito blanco.

ANTONIO
MACHADO

© DR - NORSE DE COLLOMBE

Inventaire galant

Tes yeux me rappellent
les nuits d'été,
nuits noires sans lune,
sur le bord de la mer salée,
et le scintillement des étoiles
dans le ciel noir et bas.

Tes yeux me rappellent
les nuits d'été.

Et ta chair brune,
les blés brûlés,
et le soupir de feu
des champs mûrs.

Ta sœur est claire et faible
comme les joncs languides,
comme les saules tristes,
comme les lins glauques.

Ta sœur est une étoile
dans l'azur lointain...

Une aube, une brise froide
sur les pauvres peupliers
qui tremblent sur la rive
de l'humble et douce rivière.

Ta sœur est une étoile
dans l'azur lointain.

De ta grâce brune,
de ton songe gitan,
de ton regard d'ombre
je veux emplir mon verre.

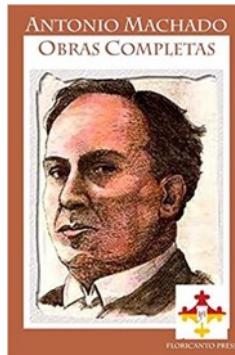
Je m'enivrerai une nuit
de ciel noir et bas,
pour chanter avec toi,
au bord de la mer salée,
une chanson qui laissera
des cendres sur les lèvres...

De ton regard d'ombre
je veux emplir mon verre.
Pour ta sœur jolie

j'arracherai les branches
pleines de fleurs nouvelles
des blancs amandiers,
en une aube tranquille
et triste de mars.

Je les arroserai de l'eau
des clairs ruisseaux,
je les enlacerai des jones
verts qui poussent dans l'eau...
Pour ta sœur jolie
Je ferai un bouquet tout blanc.

Champs de Castille précédé de *Solitudes*,
Galerías et autres poèmes et suivi
de *Poésies de la guerre*. Collection
Poésie/Gallimard n. 144, Tr. : Sylvie
Léger et Bernard Sesé.

FLORICANTO PRES

Inventario galante

Tus ojos me recuerdan
las noches de verano,
negras noches sin luna,
orilla al mar salado,
y el chispear de estrellas
del cielo negro y bajo.

Tus ojos me recuerdan
las noches de verano.

Y tu morena carne,
los trigos requemados,
y el suspirar de fuego
de los maduros campos.

Tu hermana es clara y débil
como los juncos lánguidos,
como los sauces tristes,
como los linos glaucos.
Tu hermana es un lucero
en el azul lejano...

Y es alba y aura fría
sobre los pobres álamos
que en las orillas tiemblan
del río humilde y manso.
Tu hermana es un lucero
en el azul lejano.

De tu morena gracia,
de tu soñar gitano,
de tu mirar de sombra
quiero llenar mi vaso.
Me embriagaré una noche
de cielo negro y bajo,
para cantar contigo,
orilla al mar salado,
una canción que dejé
cenizas en los labios...
De tu mirar de sombra
quiero llenar mi vaso.

Para tu linda hermana
arrancaré los ramos
de florecillas nuevas
a los almendros blancos,
en un tranquilo y triste
alborear de marzo.

Los regaré con agua
de los arroyos claros,
los ataré con verdes
junquillos del remanso...
Para tu linda hermana
yo haré un ramito blanco.
Para tu linda hermana
yo haré un ramito blanco.

Inventaire galant

Tes yeux me rappellent
les nuits d'été,
nuits noires sans lune,
sur le bord de la mer salée,
et le scintillement des étoiles
dans le ciel noir et bas.

Tes yeux me rappellent
les nuits d'été.

Et ta chair brune,
les blés brûlés,
et le soupir de feu
des champs mûrs.

Ta sœur est claire et faible
comme les joncs languides,
comme les saules tristes,
comme les lins glauques.
Ta sœur est une étoile
dans l'azur lointain...

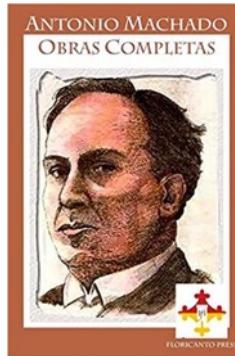
Une aube, une brise froide
sur les pauvres peupliers
qui tremblent sur la rive
de l'humble et douce rivière.
Ta sœur est une étoile
dans l'azur lointain.

De ta grâce brune,
de ton songe gitan,
de ton regard d'ombre
je veux emplir mon verre.
Je m'enivrerai une nuit
de ciel noir et bas,
pour chanter avec toi,
au bord de la mer salée,
une chanson qui laissera
des cendres sur les lèvres...
De ton regard d'ombre
je veux emplir mon verre.

Pour ta sœur jolie
j'arracherai les branches
pleines de fleurs nouvelles
des blancs amandiers,
en une aube tranquille
et triste de mars.

Je les arroserai de l'eau
des clairs ruisseaux,
je les enlacerai des jones
verts qui poussent dans l'eau...
Pour ta sœur jolie
Je ferai un bouquet tout blanc.

Champs de Castille précédé de *Solitudes, Galeries et autres poèmes* et suivi
de *Poésies de la guerre*. Collection Poésie/Gallimard n. 144, Tr. : Sylvie Léger et Bernard Sesé.

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

Tutto è finito (A. De Curtis / Moreno Andreatta) - 2017

Sì lo so, tutto è finito
non parlar, non dirmi niente
già da un pezzo l'ho capito
che il finale era imminente.
La commedia dell'amore
La commedia dell'amore.

Antonio de Curtis 'Totò'

Sì lo so, tutto è finito
sei d'un altro innamorata
già da un pezzo l'ho capito
questa scena l'ho aspettata.
La commedia dell'amore
è finita finalmente
hai spezzato questo cuore
non parlar, non dirmi niente.

La commedia dell'amore
è finita finalmente
hai spezzato questo cuore
non parlar, non dirmi niente.
Non dirmi niente.

➔ http://repmus.ircam.fr/_media/moreno/moreno_andreatta_musicare_i_poeti_lunezia_2017.mp3

Chanter Dante (sans les mathématiques...)

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

127

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

130

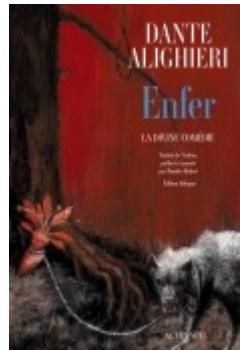
Per più fiate li occhi ci sospinse
quella lettura, e scolorocci il viso ;
ma solo un punto fu quel che ci vinse.

133

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

136

la bocca mi basciò 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 baissa sur la bouche tout tremblant.
Galehot fut le livre et l'écrivit¹⁷ :
ce jour-là nous ne lûmes pas plus avant.”

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)

Stratégies de mise en chanson de Dante

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

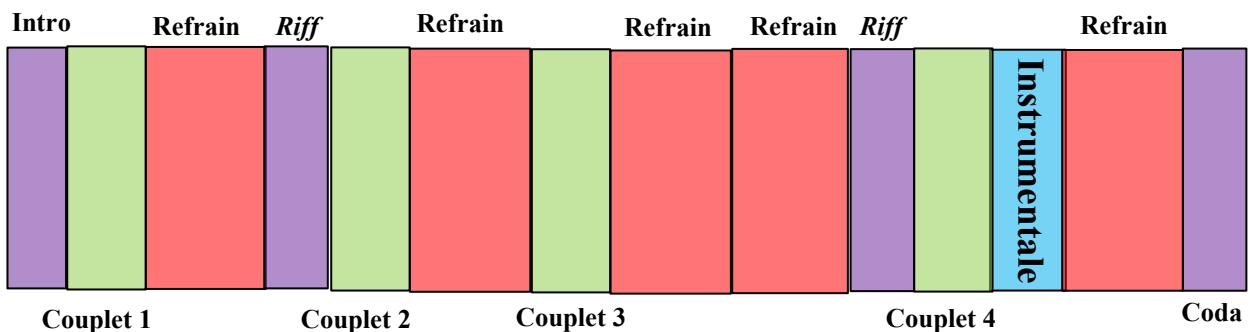
→ http://repmus.ircam.fr/_media/moreno/premio_lunezia_2018_moreno.mp3

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

Inferno d'Amore (Dante / Moreno Andreatta)

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

Le « Cycle de la quarantaine » : un poème par semaine

Premier confinement : 17 mars – 11 mai 2020

G. Leopardi

- Infinito (Giacomo Leopardi, 1798-1837)
- Solitudini (Salvatore Quasimodo, 1901-1968)
- La felicità (Giovanni Pascoli, 1855-1912)
- Ad un'ignota (Guido Gozzano, 1883-1916)
- O cupo inverno (Alda Merini, 1931-2009)
- Accenni (Leonardo Mello, 1971-)

S. Quasimodo

G. Pascoli

G. Gozzano

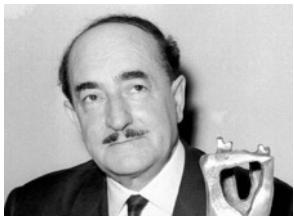

A. Merini

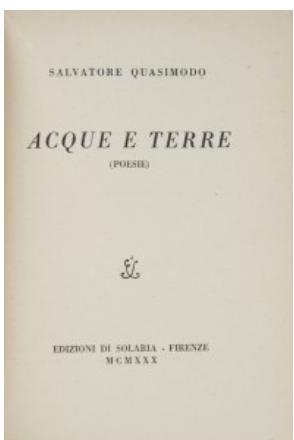

L. Mello

Solitudini (Ed è subito sera, 1930)

S. Quasimodo

Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole

Una sera: nebbia, vento,
mi pensai solo: io e il buio.
Né donne; e quella
che sola poteva donarmi
senza prendere che altro silenzio,
era già senza viso
come ogni cosa ch'è morta
e non si può ricomporre.

Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole

Lontana la casa,
ogni casa che ha lumi di veglia
e spole che picchiano all'alba
quadrelli di rozzi tinelli.
Da allora ascolto canzoni di ultima volta.
Qualcuno è tornato, è partito distratto
lasciandomi occhi di bimbi stranieri,
alberi morti su prode di strade
che non m'è dato d'amare.

Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole...
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole: ed è subito sera.
Trafitto da un raggio di sole: ed è subito sera.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole: ed è subito sera.
Trafitto da un raggio di sole
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole...di sole.

Et c'est bientôt le soir

Chacun se tient seul sur le cœur de la terre
Transpercé d'un rayon de soleil
Et c'est bientôt le soir

Traduit de l'italien par Gérard Genot,
in « Anthologie bilingue de la poésie italienne »
Editions Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1994

Et c'est d'un coup le soir

Chacun est seul sur le coeur de la terre
Traversé d'un rayon de soleil
et c'est, d'un coup, le soir

Traduit de l'italien par Jean Orizet
in, Revue "Poésie 1, N° 33, Mars 2003"
Le Cherche-midi éditeur, 2003

Et le soir est déjà là

Au coeur même de la terre tout être est seul
Que transperce un rayon de soleil:
Et le soir est déjà là.

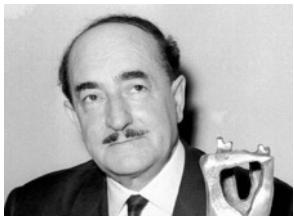
Traduit de l'italien par Sicca Venier
in, "Poètes d'Italie. Anthologie"
Editions de la Table Ronde (Vermillon), 1999

Et c'est le soir aussitôt

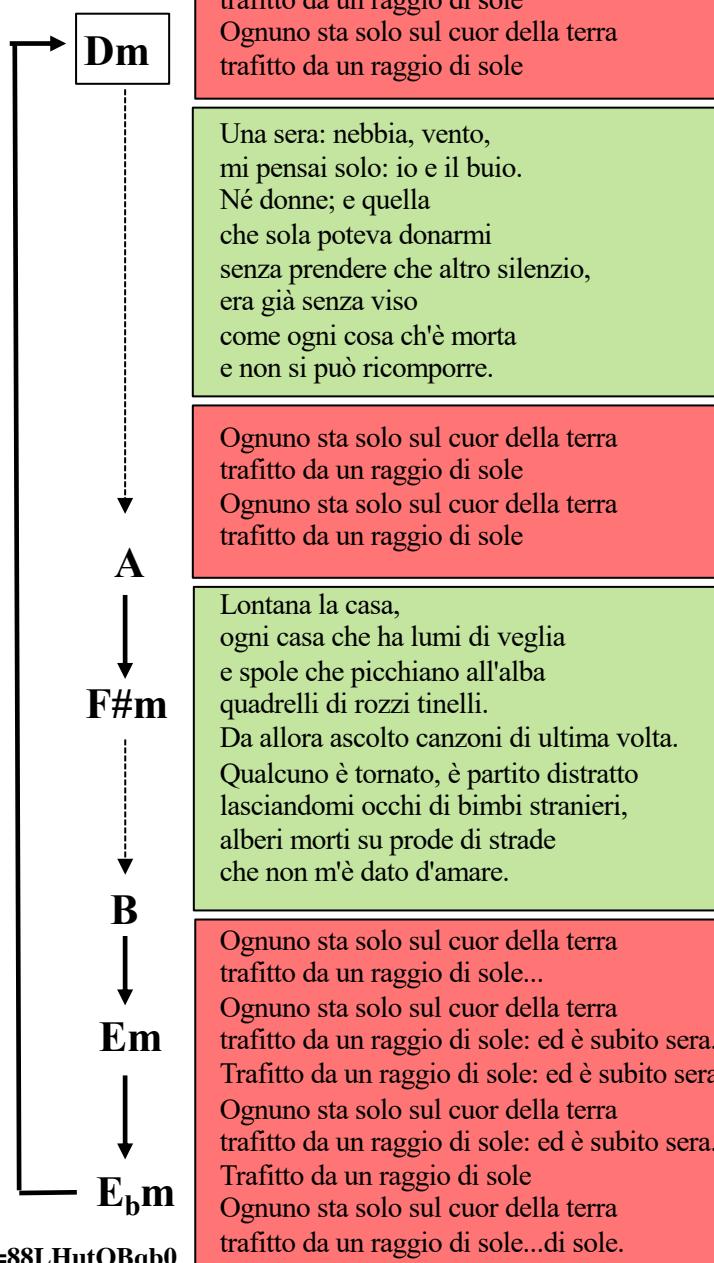
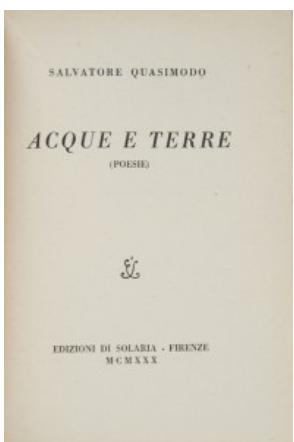
Chacun demeure seul sur le cœur de la terre
transpercé par un rayon de soleil :
et c'est le soir aussitôt.

Traduit de l'italien par Geneviève Burckhardt
In, « Italie poétique contemporaine »
Editions du Dauphin, 1968

Solitudini (Ed è subito sera, 1930)

S. Quasimodo

Et c'est bientôt le soir

Chacun se tient seul sur le cœur de la terre
Transpercé d'un rayon de soleil
Et c'est bientôt le soir

Traduit de l'italien par Gérard Genot,
in « Anthologie bilingue de la poésie italienne »
Editions Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1994

Et c'est d'un coup le soir

Chacun est seul sur le coeur de la terre
Traversé d'un rayon de soleil
et c'est, d'un coup, le soir

Traduit de l'italien par Jean Orizet
in, Revue "Poésie 1, N° 33, Mars 2003"
Le Cherche-midi éditeur, 2003

Et le soir est déjà là

Au coeur même de la terre tout être est seul
Que transperce un rayon de soleil:
Et le soir est déjà là.

Traduit de l'italien par Sicca Venier
in, "Poètes d'Italie. Anthologie"
Editions de la Table Ronde (Vermillon), 1999

Et c'est le soir aussitôt

Chacun demeure seul sur le cœur de la terre
transpercé par un rayon de soleil :
et c'est le soir aussitôt.

Traduit de l'italien par Geneviève Burckhardt
In, « Italie poétique contemporaine »
Editions du Dauphin, 1968