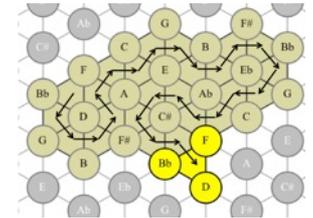
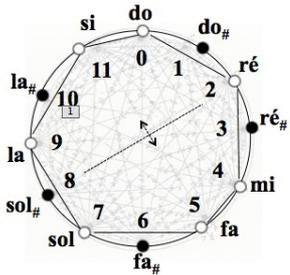


Modèles mathématiques et computationnels dans la chanson

Analyse de la musique et des répertoire III :
Musiques actuelles
(Focus sur les Beatles)



Moreno Andreatta

IRMA & ITI CREAA, Université de Strasbourg

Equipe Représentations Musicales

IRCAM / CNRS UMR 9912 / Sorbonne Université



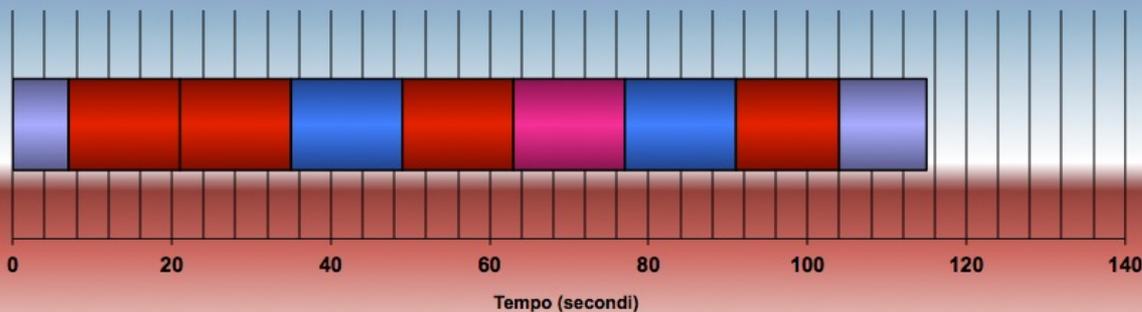
Formes et modèles des chansons (des Beatles)



F. Fabbri

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

From Me To You

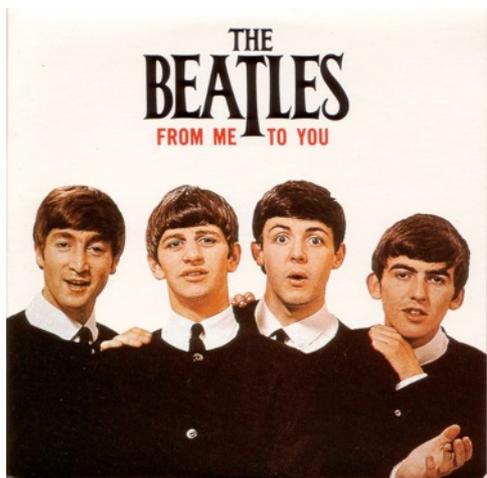


■ Intro ■ Chorus I ■ Chorus II ■ Bridge ■ Chorus III ■ Chorus IV (str+voc) ■ Bridge ■ Chorus V ■ Coda

Un peu de vocabulaire (Fabbri, 1996/2012)



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

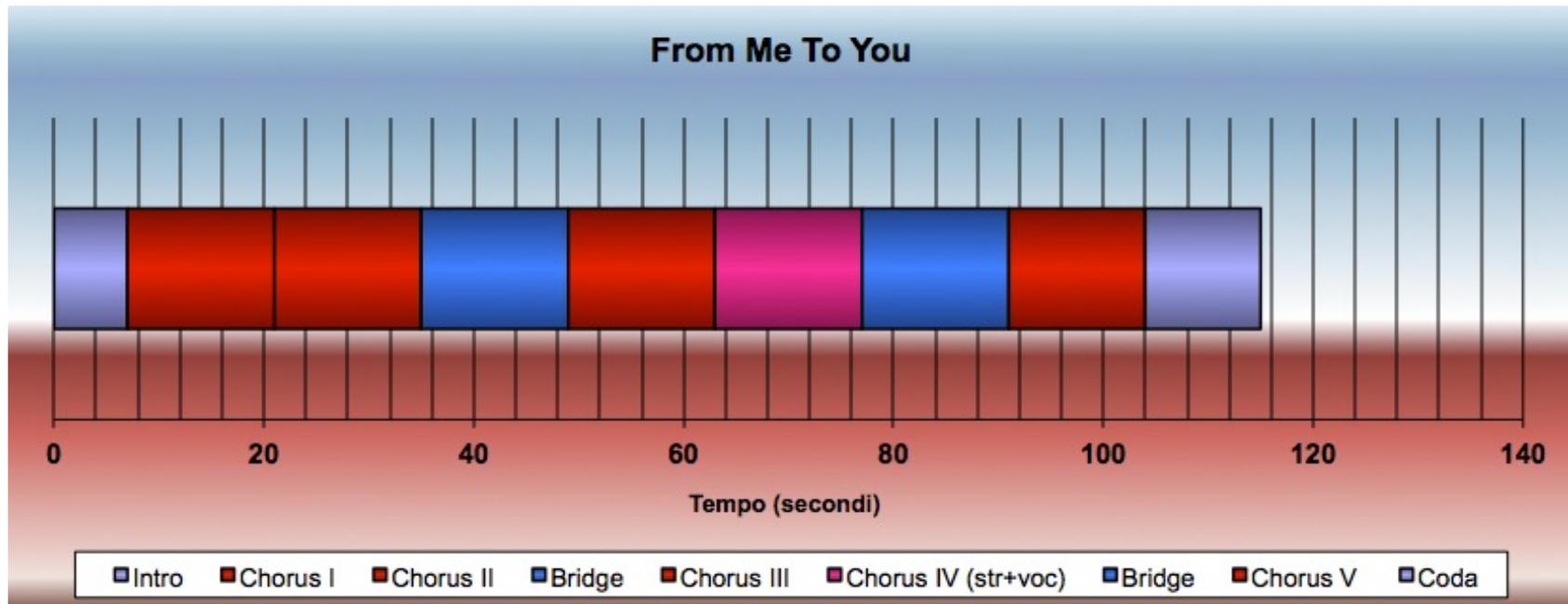


La forme Chorus-Bridge (ChB)

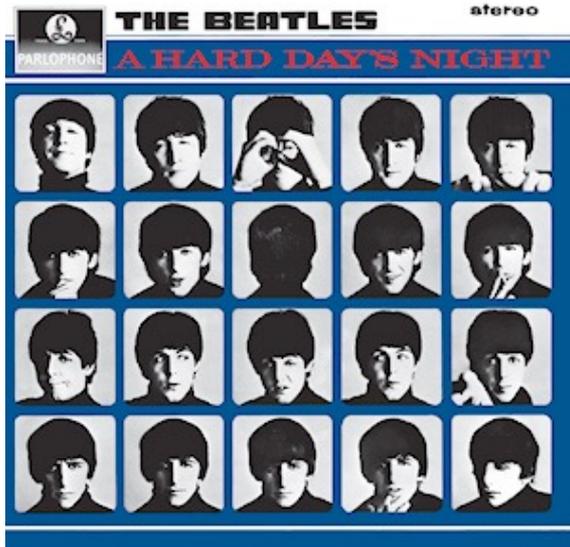


F. Fabbri

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



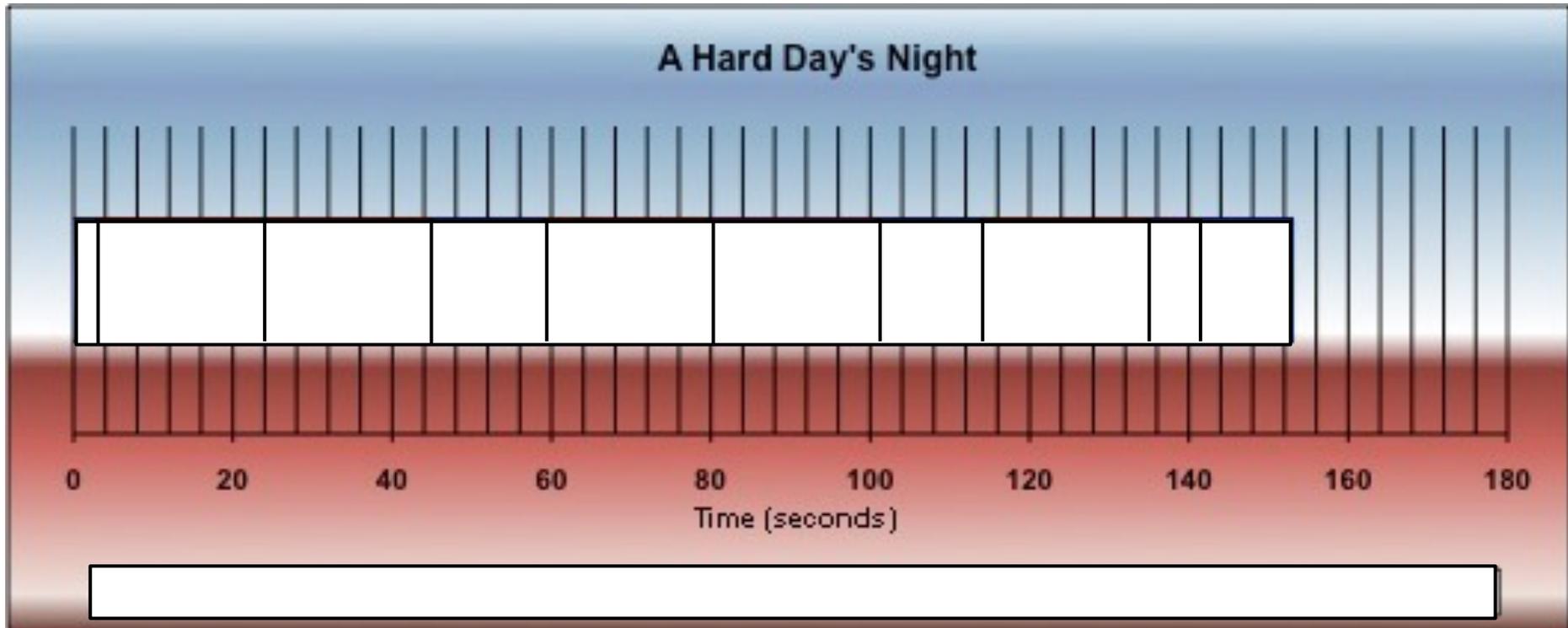
*Love Me Do, Please Please Me, Ask Me Why, I Saw Her Standing There, Do You Want To Know A Secret, **From Me To You**, Thank You Girl, I'll Get You, I Want To Hold Your Hand, You Can't Do That, And I Love Her, I Should Have Known Better, A Hard Day's Night, I'll Cry Instead, I'll Be Back, Any Time At All, Things We Said Today, I Don't Want To Spoil The Party, No Reply, Eight Days A Week, I Feel Fine, I'll Follow The Sun, ...*

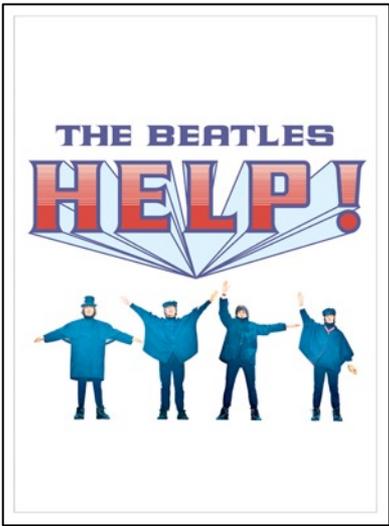


Formes et modèles des chansons des Beatles



F. Fabbri

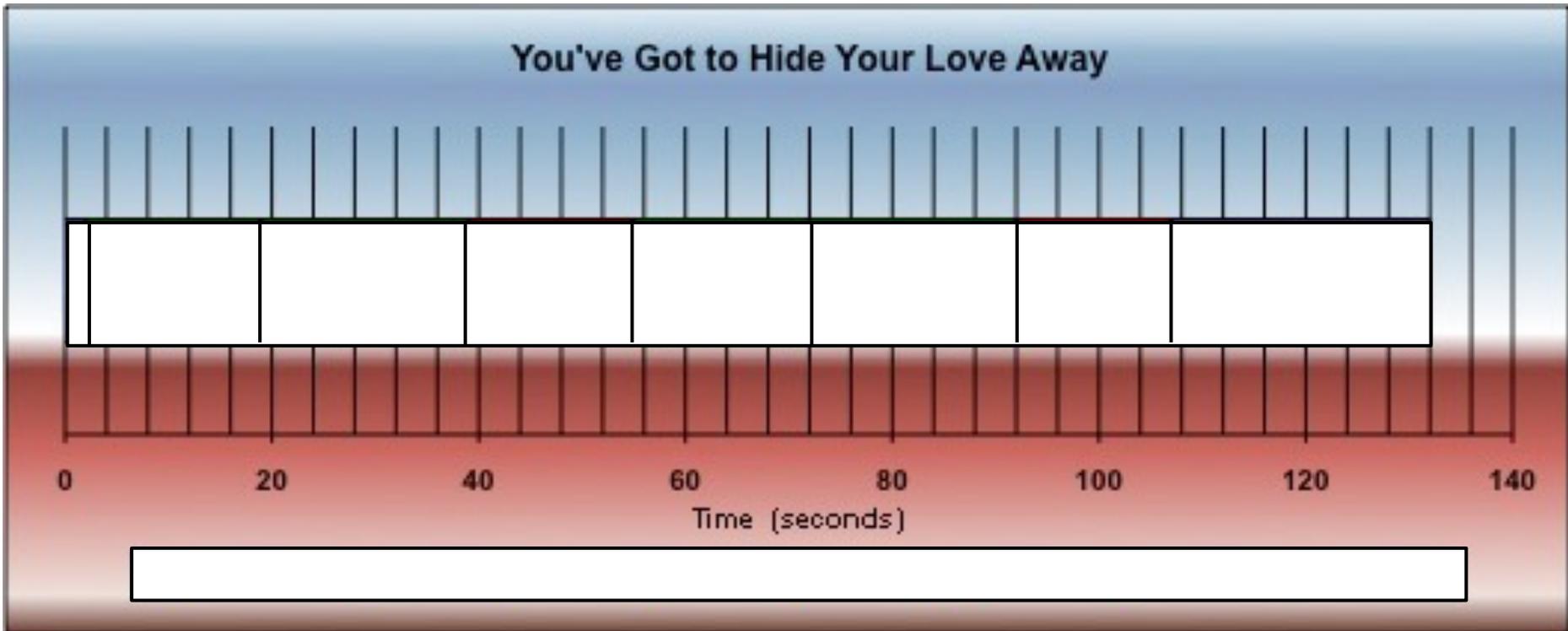


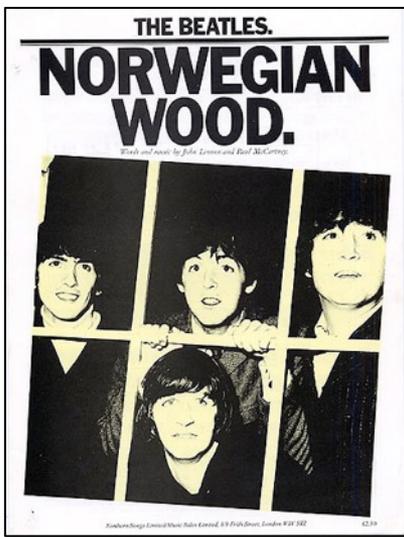


Formes et modèles des chansons des Beatles



F. Fabbri



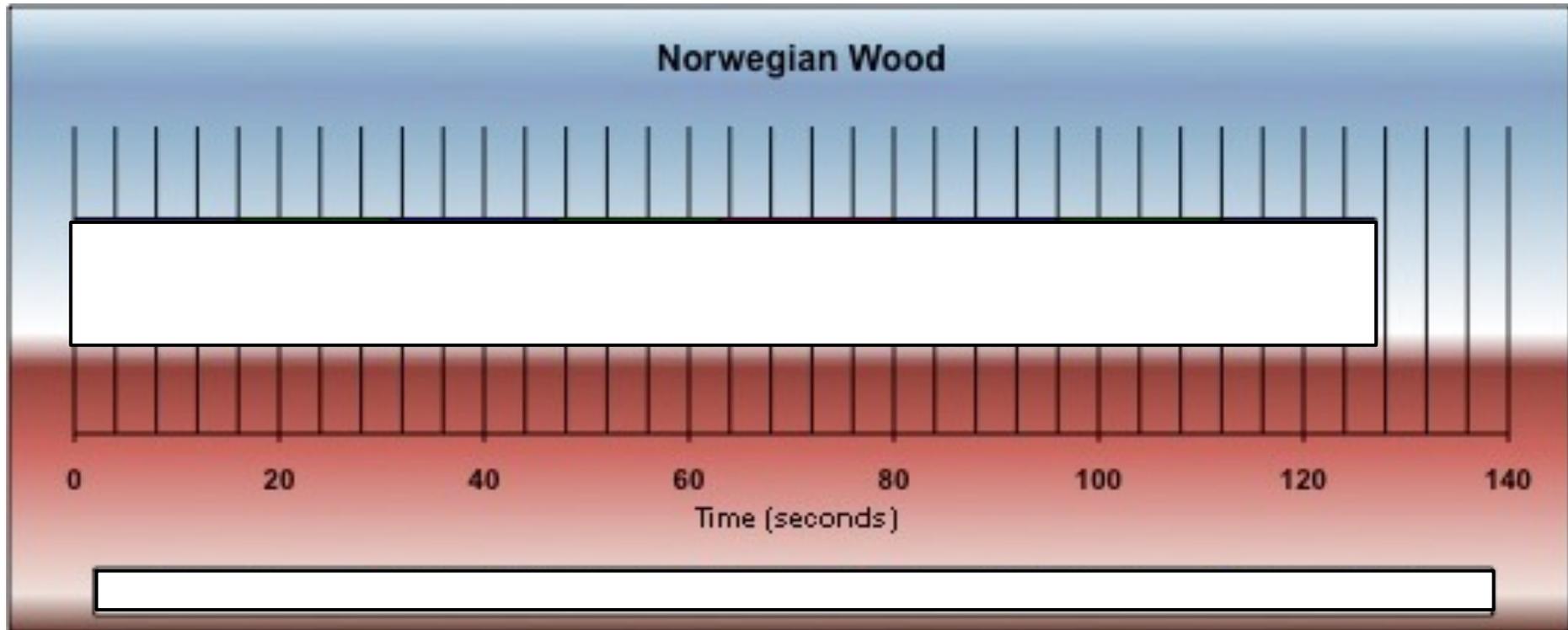


Formes et modèles des chansons des Beatles



F. Fabbri

Trouvez vous-mêmes les segments !



LET IT BE



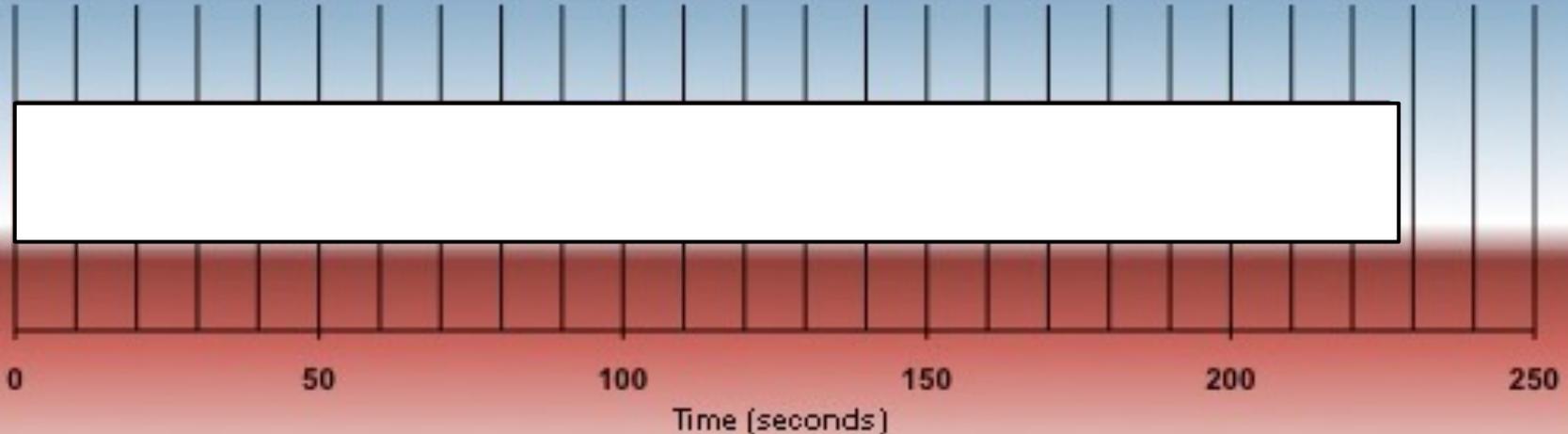
Formes et modèles des chansons des Beatles

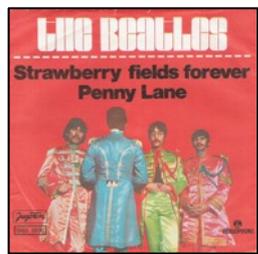


F. Fabbri

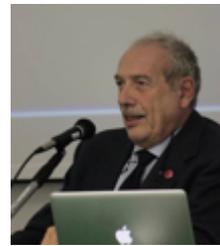
**A nouveau : trouvez les segments
(attention aux longueurs différentes !)**

The Long And Winding Road



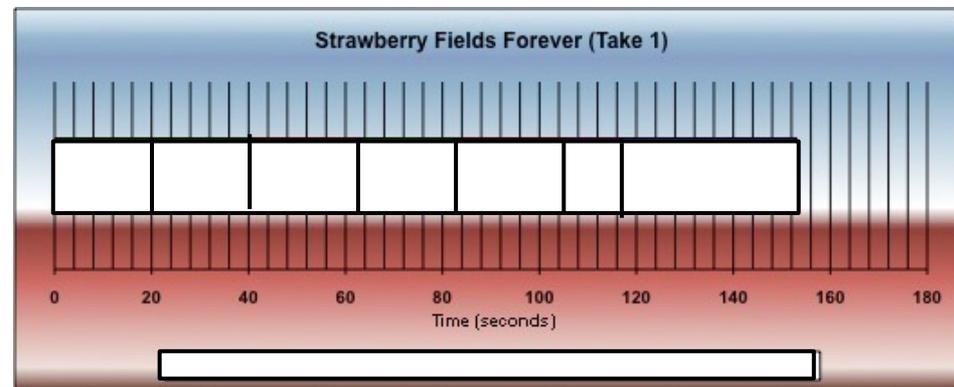
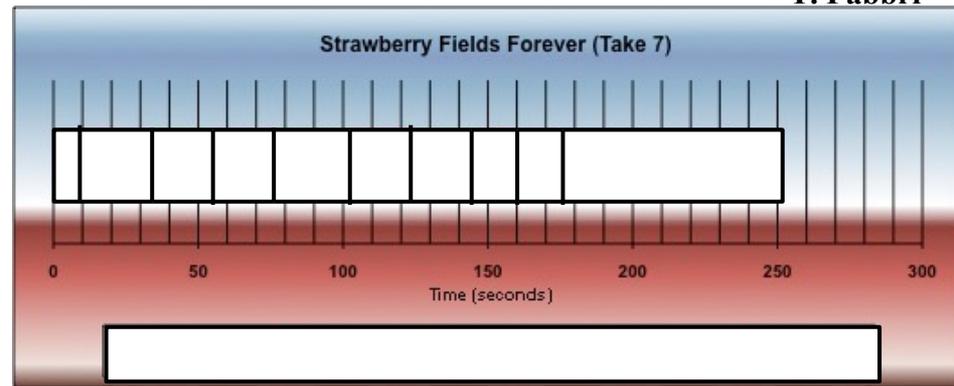
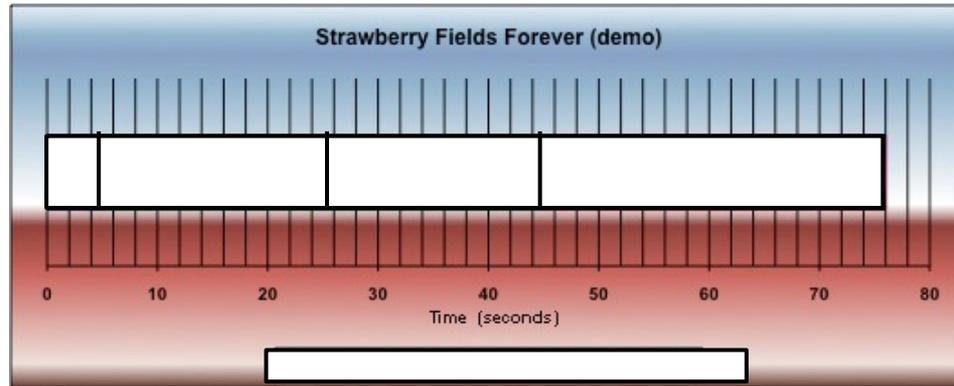


Forme ChB vs Couplet-Refrain



F. Fabbri

Evolutions dans la forme d'un tube (potentiel)



The BEATLES

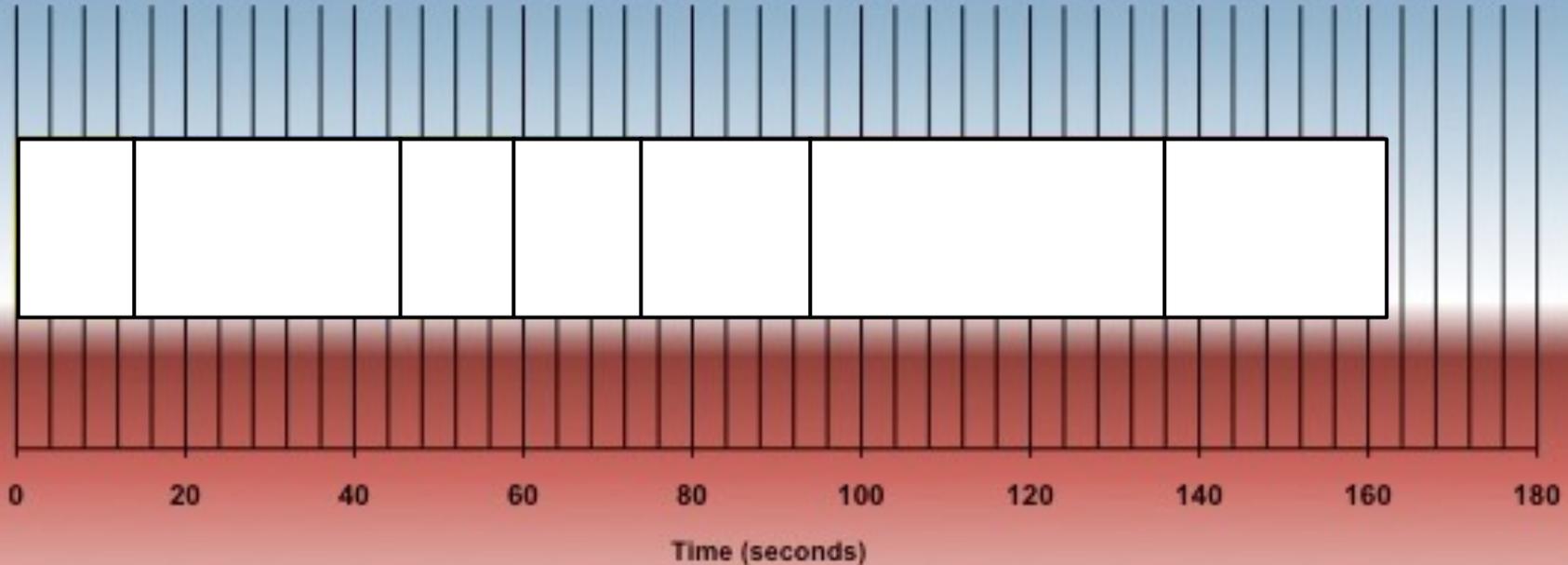
La forme Couplet-Refrain :

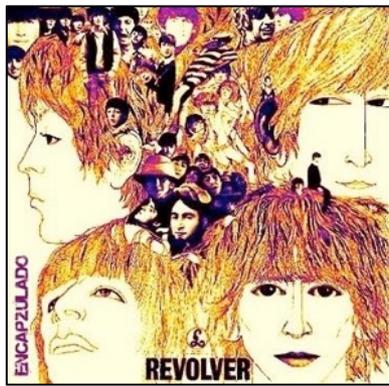
où est-il le refrain ?



F. Fabbri

Happiness Is A Warm Gun

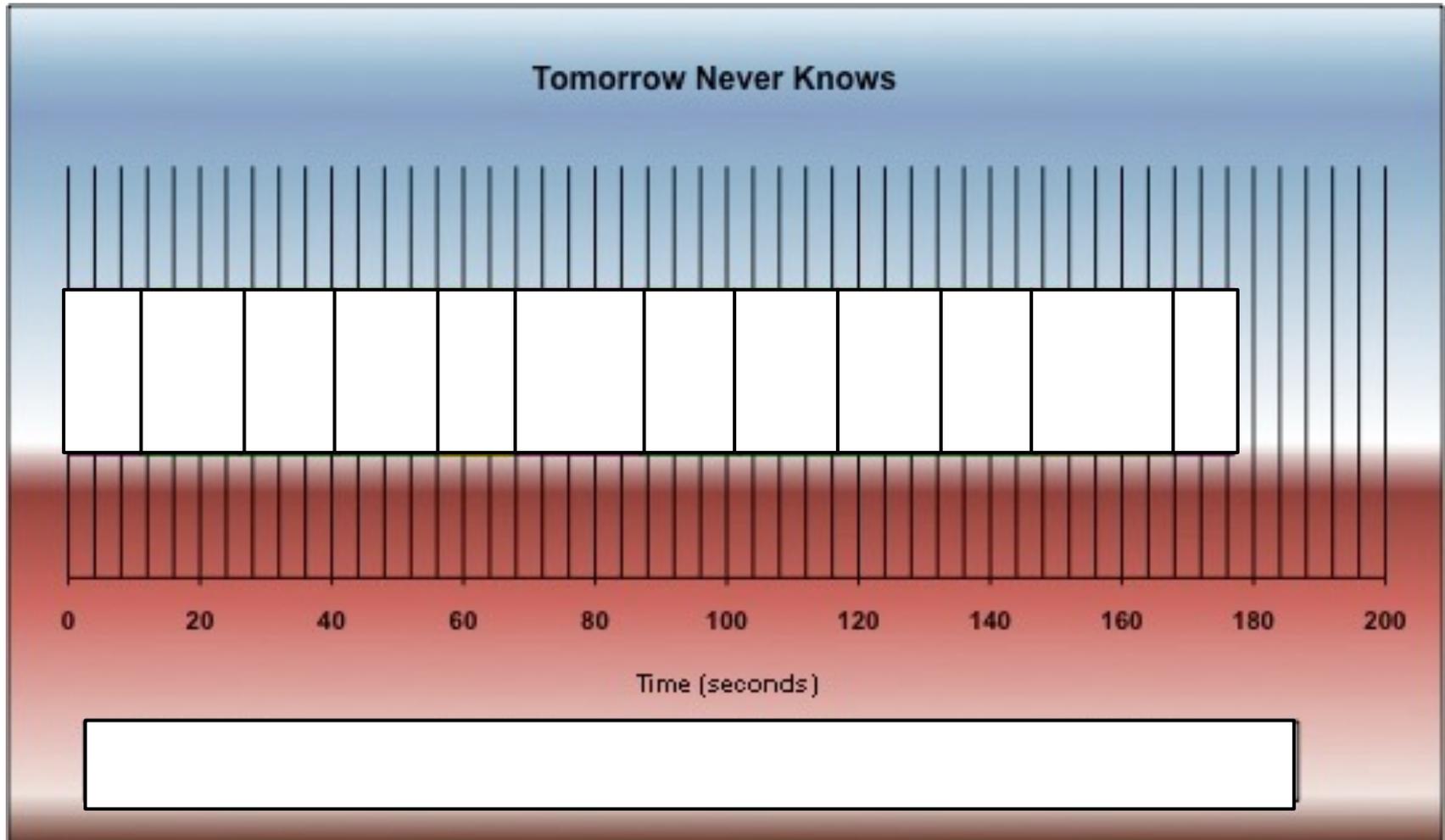




Les Beatles et les limites de la forme chanson : où est-il le refrain ?



F. Fabbri



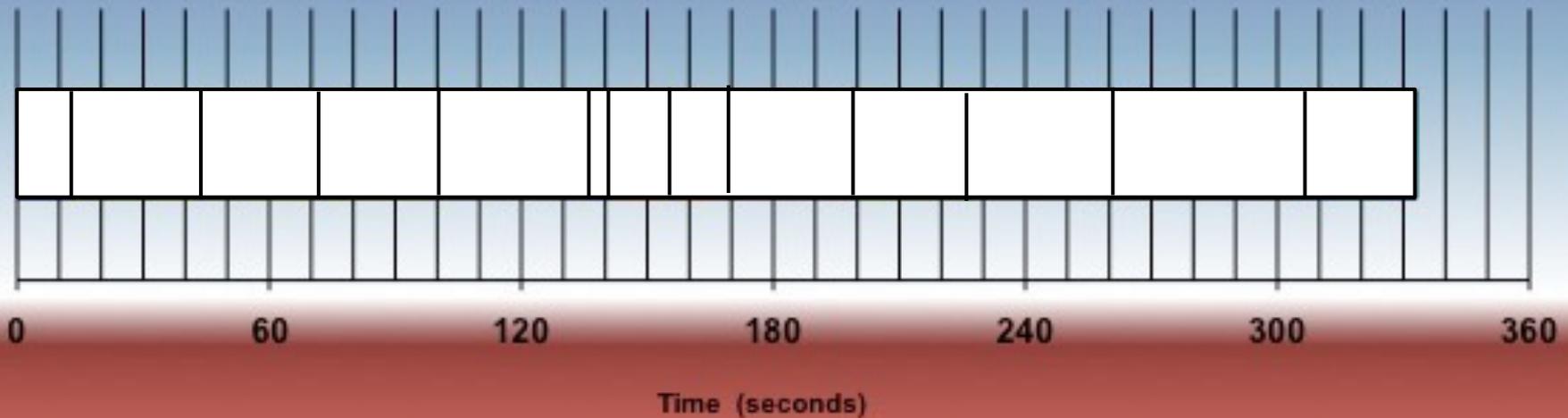


Les Beatles et les limites de la forme chanson : où est-elle la forme ?



F. Fabbri

A Day In The Life



Articulations musique savante / *popular music* avec les Beatles

Tōru Takemitsu (1974-1977), *Twelve Songs For Guitar*. Quatre songs des Beatles :

- Here, There and Everywhere
- Michelle
- Hey Jude
- Yesterday

Playlist 
« Cours chanson »



Tōru Takemitsu (1930-1996)

イエスタデイ Yesterday

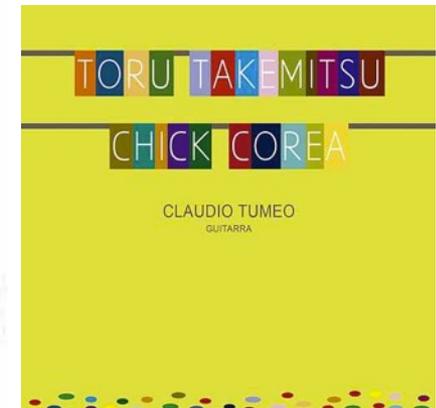
ジョン・レノン / ポール・マッカートニー
武満 徹 編曲

John Lennon and Paul McCartney
arranged by Toru Takemitsu

Freely ♩ = 90~104

legato

Playlist 
« Cours chanson »



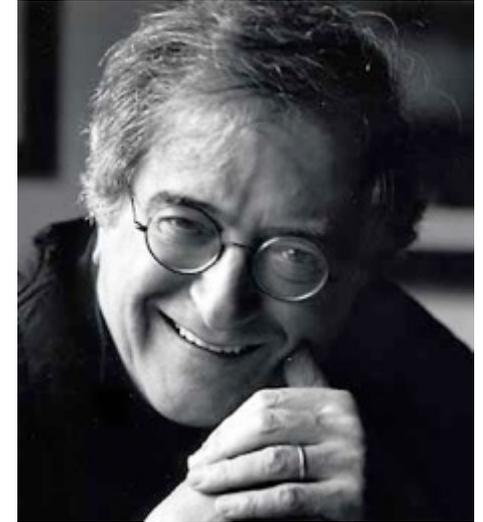
➔ <https://www.youtube.com/watch?v=NTDXIbBXYhI>

Articulations musique savante / *popular music* avec les Beatles

Luciano Berio : Beatles Songs (1965-1967) arrangements pour voix et ensemble (1 voix soliste et ensemble jusqu'à 9 instruments).

Titres des parties :

- *Michelle I*, pour mezzo-soprano et 2 flûtes ou flûte (ou hautbois) et clavecin ;
- *Ticket to Ride*, pour mezzo-soprano et flûte, Hautbois, trompette clavecin, violon, alto, Violoncelle, contrebasse ;
- *Yesterday*, pour mezzo-soprano, clavecin et violoncelle ;
- *Michelle II*, pour mezzo-soprano et flûte, clarinette, harpe, violon, alto, violoncelle, contrebasse ;
- *Michelle II*, version transposée pour flûte, clarinette, harpe, violon, alto.



L. Berio (1925-2003)



Paul McCartney et Barry Miles avec Luciano Berio, 24 février 1966



C. Berberian (1925-1983)

➔ <http://www.youtube.com/watch?v=GvuxldwxW8k>

MUSIQUE SAVANTE / MUSIQUES ACTUELLES : ARTICULATIONS

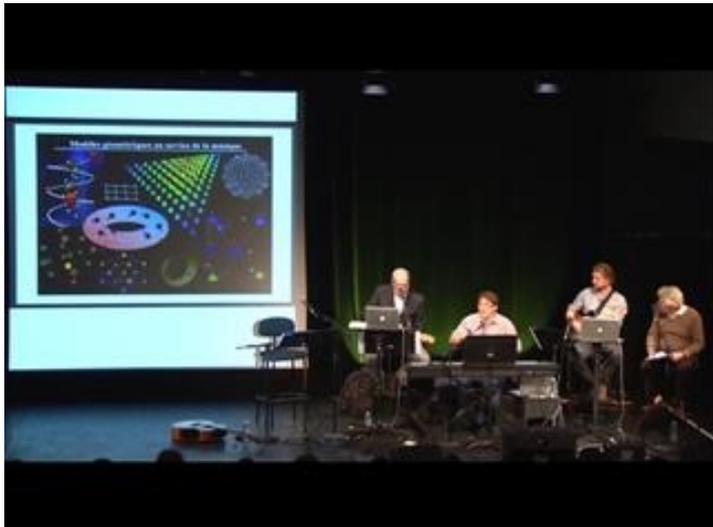


JAM 2014:

Journées d'analyse musicale 2014 de la Sfam

Lundi 15, mardi 16 décembre 2014

Ircam, salle Stravinsky & Centre Georges Pompidou, Petite salle



Ce colloque est consacré aux multiples articulations qui existent entre celles qu'on appelle traditionnellement « musique savante » et « musiques actuelles ». Loin de faire le consensus, ces dénominations posent plusieurs problèmes, la musique savante étant actuelle au même titre de la *popular music*, autre dénomination utilisée pour indiquer la musique de « tradition phonographique » (pop, rock, jazz, chanson...) dont la structure complexe relève souvent d'une utilisation « savante » du matériau musical. A partir d'une discussion sur les limites d'une telle taxonomie, le colloque s'attachera à la question des articulations entre ces deux univers dont l'opposition soulève des questions musicologiques intéressantes, en particulier dans l'étude des processus créatifs et analytiques. Quel rôle jouent ou peuvent jouer les différentes représentations des structures et processus musicaux ? Quelle place occupe la formalisation mathématique et la modélisation informatique dans les processus compositionnels ainsi que dans les démarches théoriques et analytiques ?

Première journée :

<http://medias.ircam.fr/x06f9b5>

Deuxième journée :

<http://medias.ircam.fr/xeb80c1>

Moreno Andreatta (dir.), « Musique savante / musiques actuelles : articulations », numéro spécial de la revue Musimédiane, Société française d'analyse musicale, avril 2020.

➔ <https://www.musimediane.com/numero-11/>

Chansons (française) et musique savante



« Entendons ici par musique savante une composition autonome avant tout dictée par la puissance de l'écrit et/ou la recherche stylistique, interprétée dans un contexte spécifique et généralement devant un public plus ou moins restreint, défendant une haute exigence artistique »

- **Interférences entre chanson et musique savante :**
 - la mélodie au carrefour de la chanson et de la musique savante : les universaux
 - répétitions, refrain, ritournelle et reprises
- **La chanson entre connivence et convergence :**
 - champs harmoniques
 - la poésie en musique : entre *Lied* et format chanson

La chanson comme objet d'étude interdisciplinaire

Le réseau Chanson. Les ondes du monde a pour but l'étude de la chanson au sein de la société française et au sein d'autres sociétés, principalement dans l'aire méditerranéenne et romane. Notre réseau pluridisciplinaire, né à Aix Marseille Université (AMU), réunit déjà de nombreux chercheurs français et étrangers (bientôt 15 universités). Il étudie la chanson comme phénomène de création, d'interprétation et de circulation culturelle.

Un réseau collaboratif

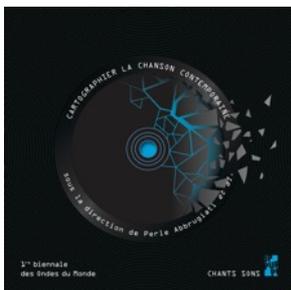
Le réseau est fondé sur l'interdisciplinarité et le partenariat avec le monde artistique et la cité. Il est né en 2014-2015 de l'action conjuguée de Perle Abbrugiati (Professeur en Etudes italiennes, CAER), Joël July (Maître de conférences en Lettres modernes, CIELAM) et Jean-Marie Jacono (Maître de conférences en Musicologie, LESA). Nous faisons le pari de faire travailler autour de la chanson de multiples disciplines, en relation avec des créateurs.

La chanson se prête à la collaboration des disciplines. C'est un texte, une musique, un phénomène scénique, une création esthétique et un indicateur sociologique et historique. Elle est un objet audiovisuel qui se commercialise, soumis à des principes de droit d'auteur.

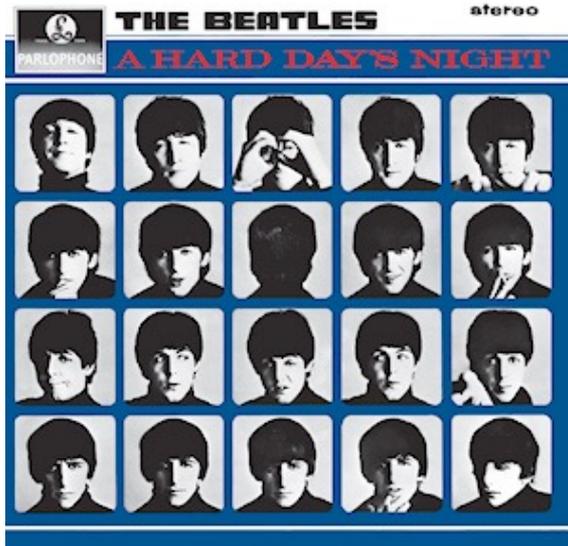
Aussi intéresse-t-elle l'analyse textuelle, la musicologie, les arts de la scène, la sociologie, l'histoire, l'esthétique, l'économie, le droit, et même les sciences dures car elle est à la croisée de la compréhension et de l'émotion et fait réagir notre cerveau de façon spécifique.

➔ <https://www.lesondesdumonde.fr/>

- *Cartographier la chanson contemporaine*, Actes de la 1^{ère} Biennale Les ondes du monde, direction Perle Abbrugiati et al., 2019
- *Du malentendu dans la chanson*, Actes de la 2^e Biennale Les ondes du monde, direction Joël July et Céline Chabot-Canet, 2021



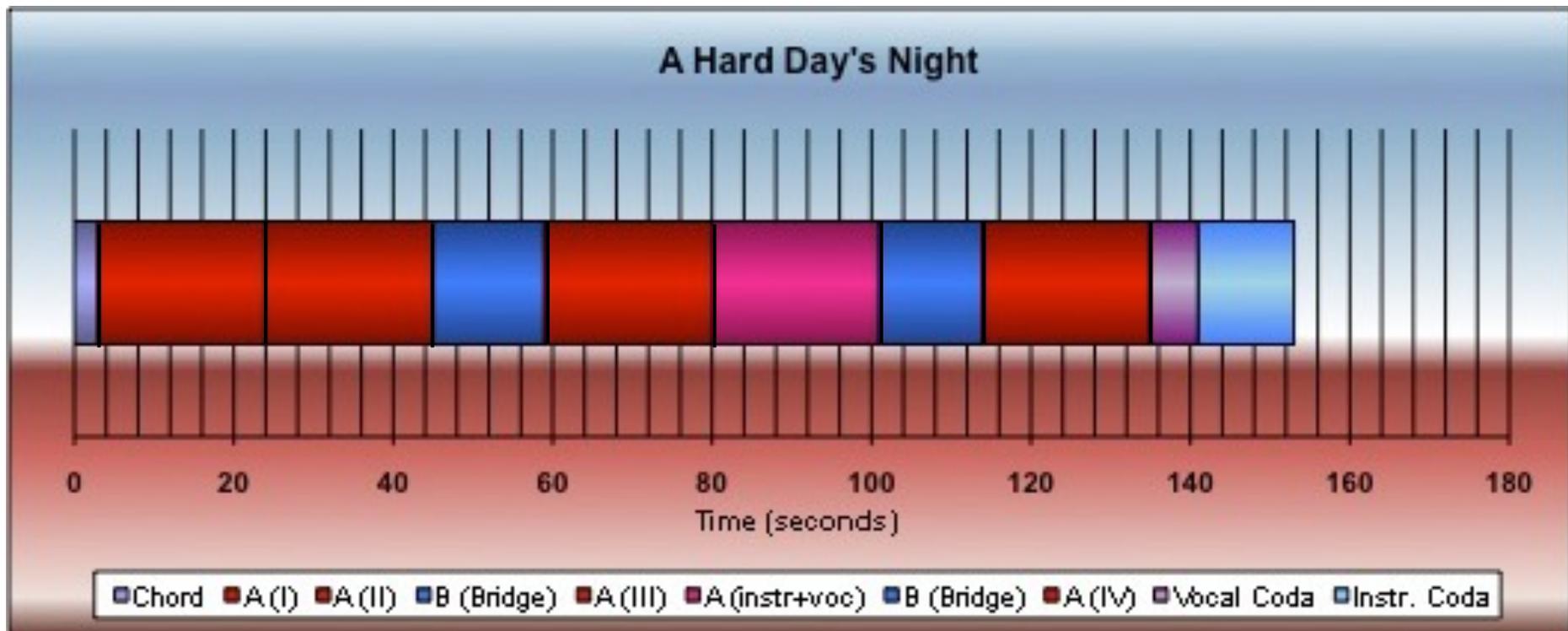
Retour sur l'analyse de la forme dans les chansons des Beatles



Formes et modèles des chansons des Beatles



F. Fabbri



THE BEATLES HELP!

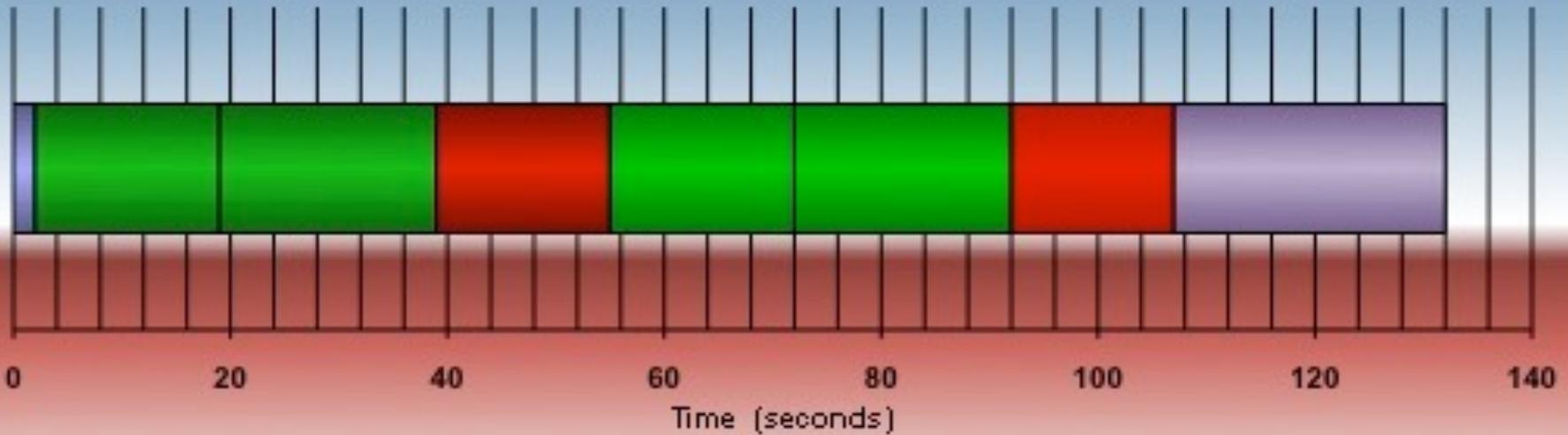


Formes et modèles des chansons des Beatles

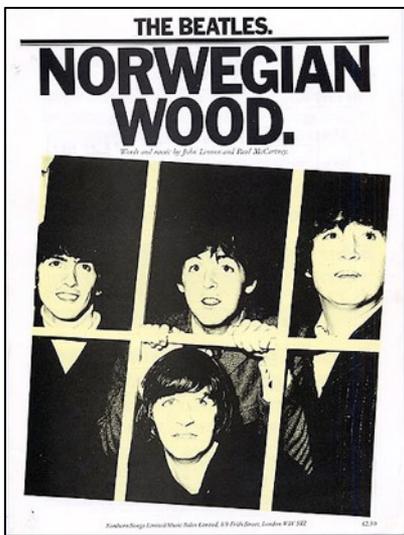


F. Fabbri

You've Got to Hide Your Love Away



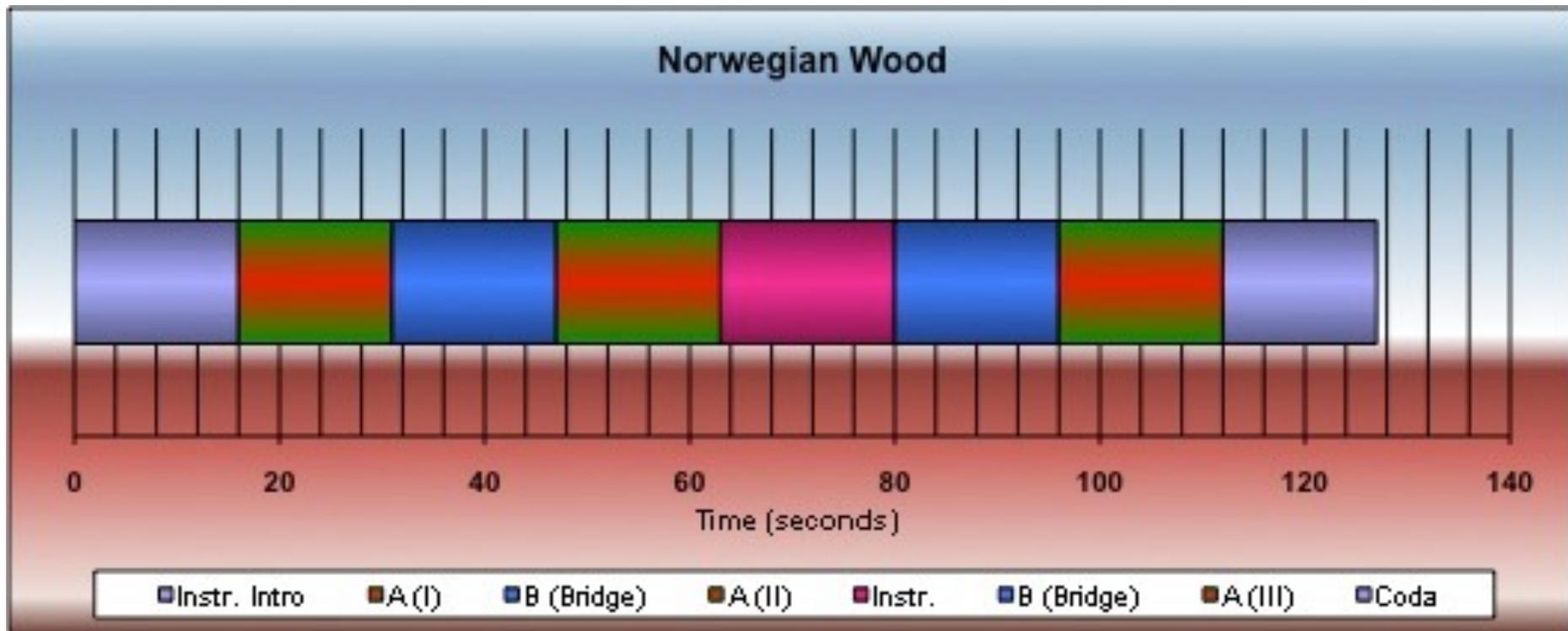
■ Instr. intro ■ Verse I ■ Verse II ■ Refrain I ■ Verse III ■ Verse IV ■ Refrain II ■ Instr. Coda



Formes et modèles des chansons des Beatles



F. Fabbri



LET IT BE

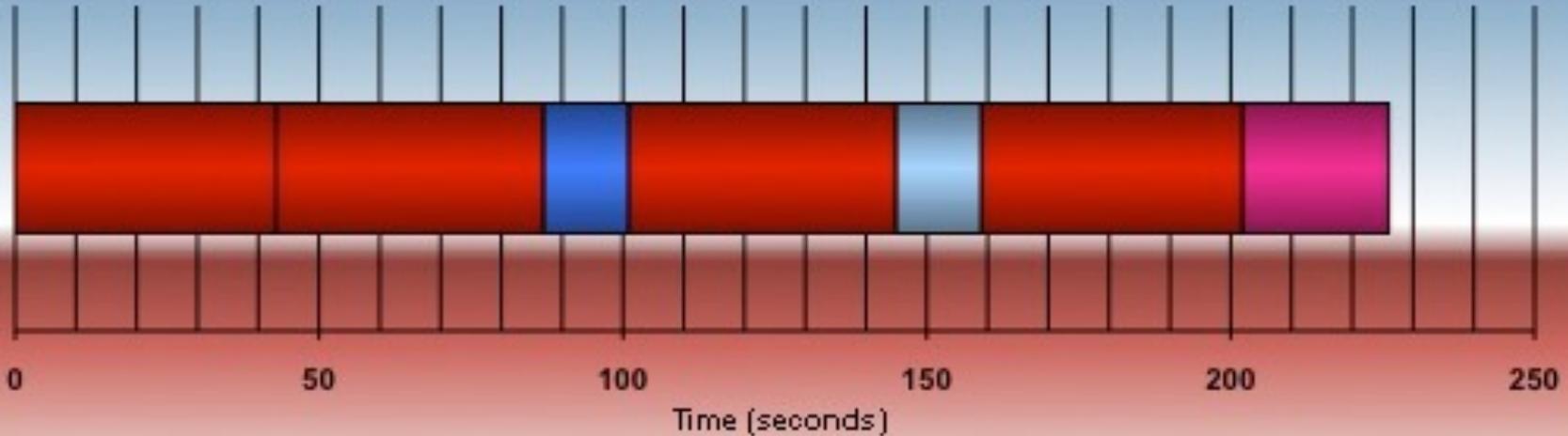


Formes et modèles des chansons des Beatles



F. Fabbri

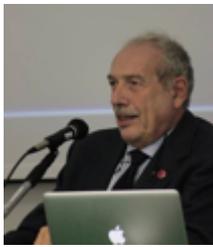
The Long And Winding Road



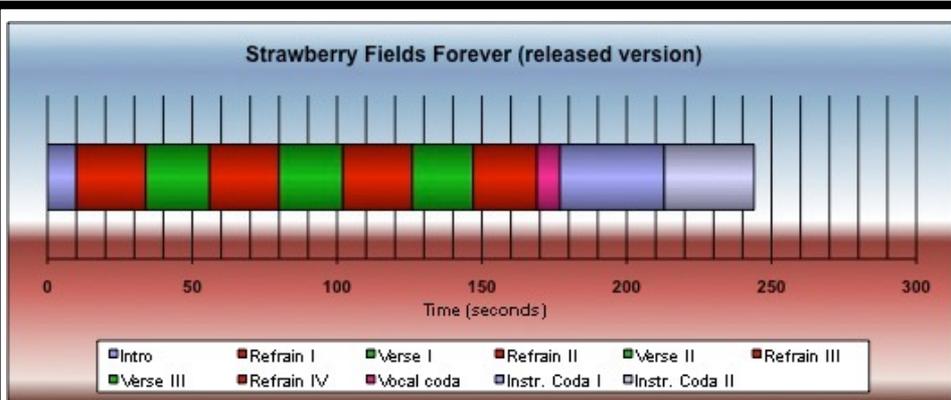
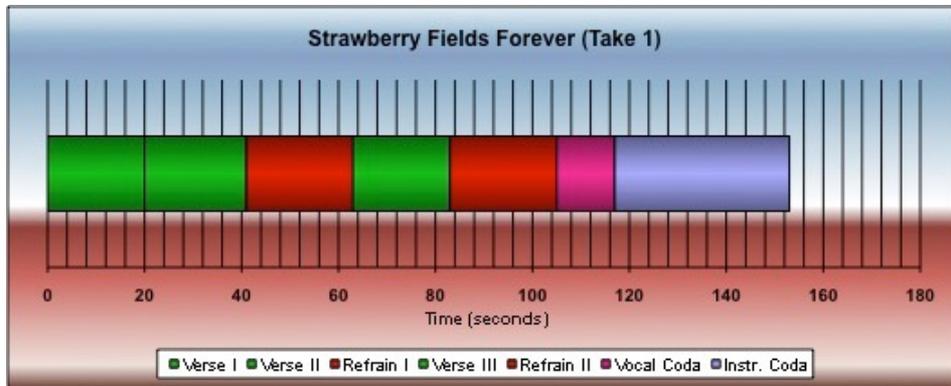
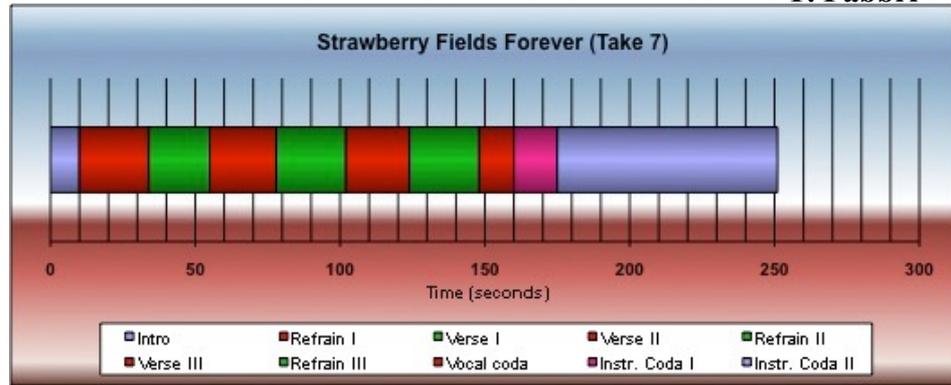
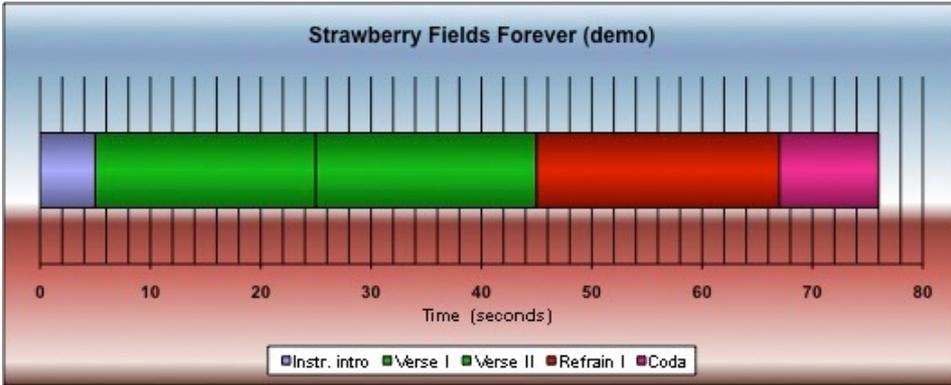
■ A (I) ■ A (II) ■ B (Bridge) ■ A (III) ■ B (Bridge, Instrum.) ■ A (IV) ■ Instr. Coda

Forme ChB vs Couplet-Refrain

Evolutions dans la forme d'un tube (potentiel)



F. Fabbri



Structure du tube

→ https://www.youtube.com/watch?v=HtUH9z_Oey8

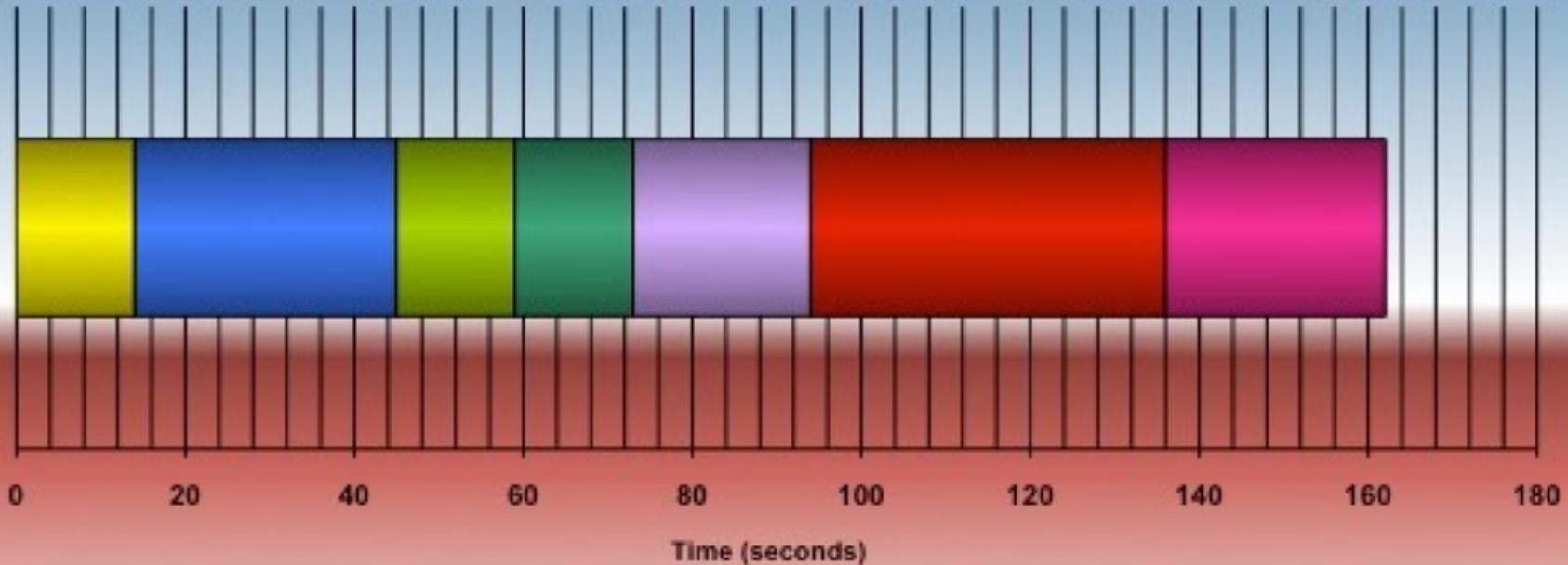
The BEATLES

La forme Couplet-Refrain : où est-il le refrain ?

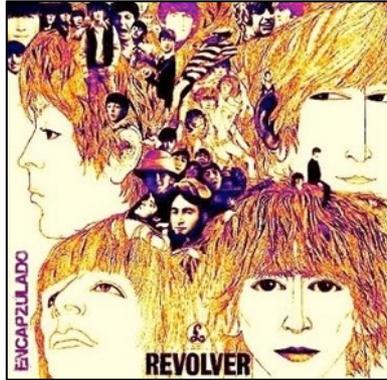


F. Fabbri

Happiness Is A Warm Gun



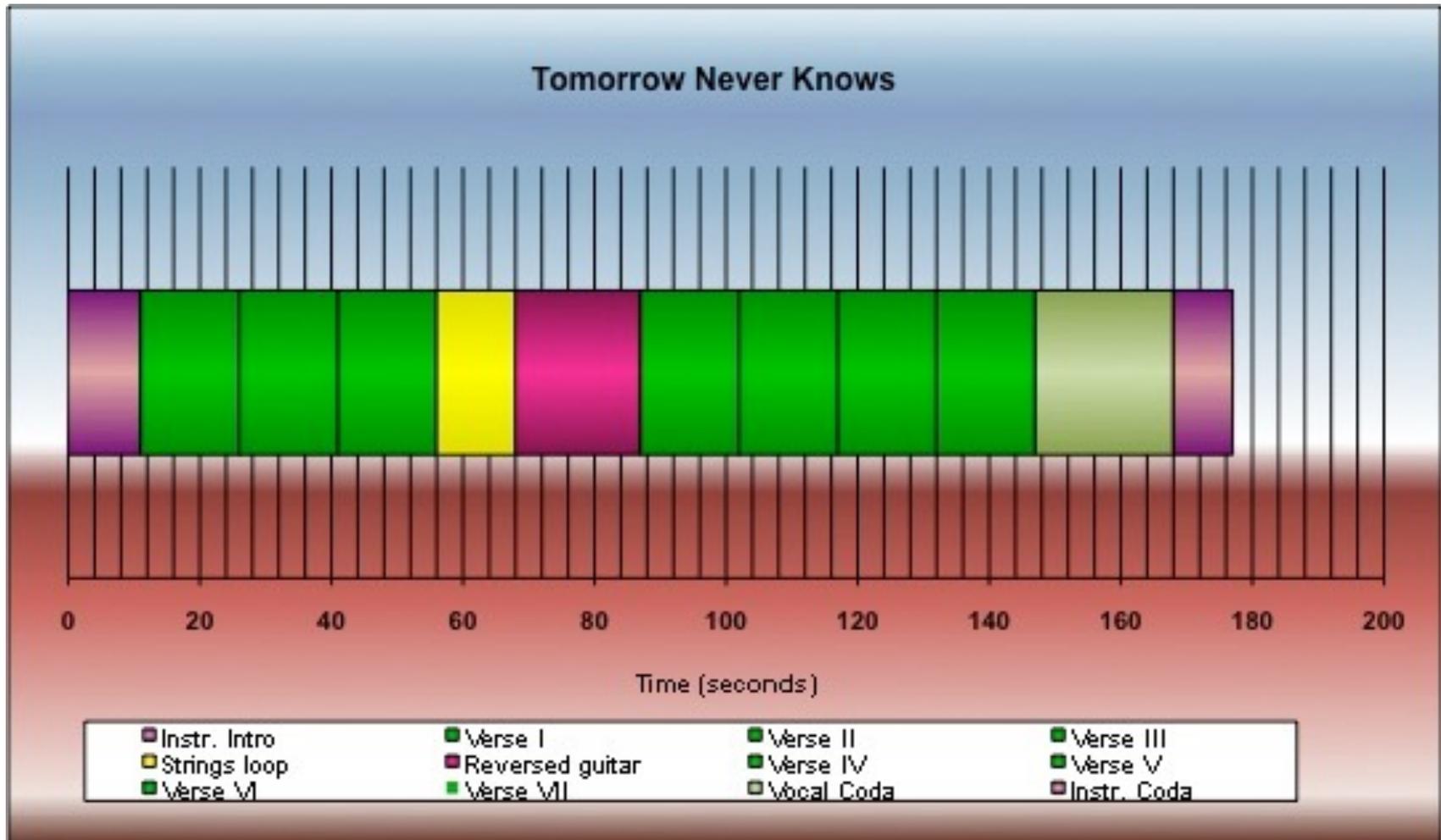
- | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
| A (She's not a girl...) | B (She's well acquainted...) | C (Instr.) | D (I need a fix...) |
| E (Mother Superior...) | Refrain (Happiness...) | Coda | |



Les Beatles et les limites de la forme chanson : où est-il le refrain ?



F. Fabbri



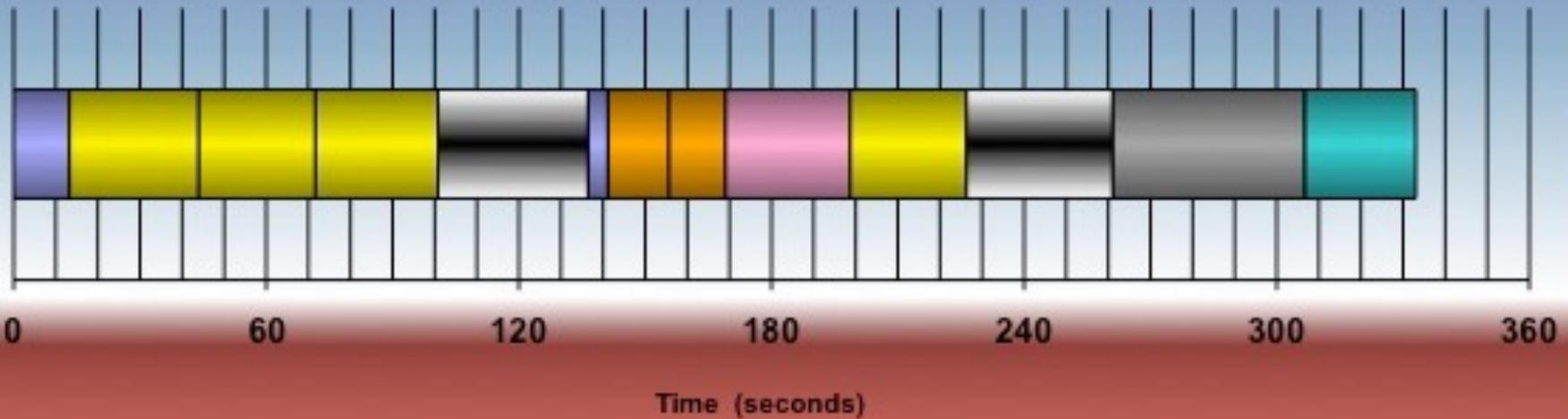


Les Beatles et les limites de la forme chanson : où est-elle la forme ?



F. Fabbri

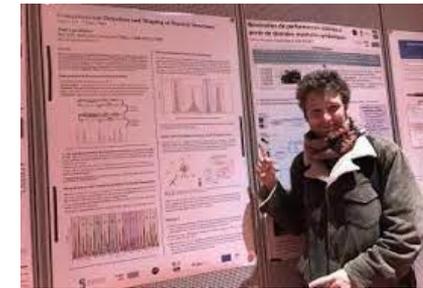
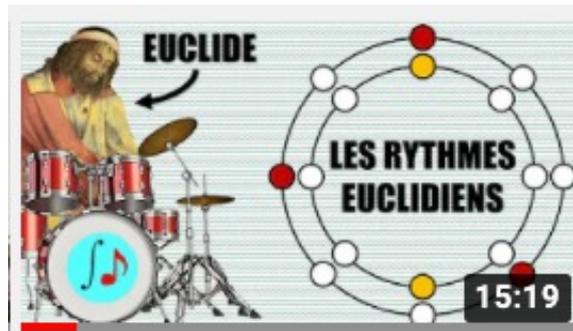
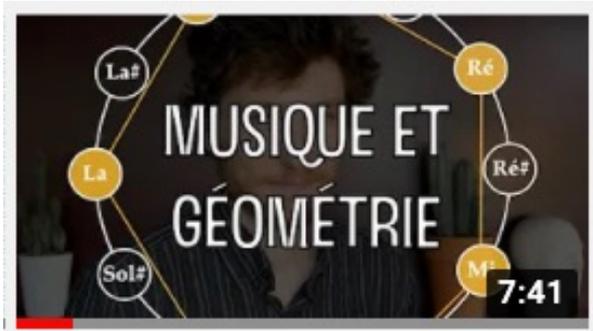
A Day In The Life



- | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| ■ Intro | ■ Lennon verse 1 | ■ Lennon verse 2 | ■ Lennon verse 3 | ■ Glissando |
| ■ Instr. Break | ■ McCartney verse 1 | ■ McCartney verse 2 | ■ Ah... | ■ Lennon verse 4 |
| ■ Glissando | ■ Chord | ■ Loop | | |

Pour aller plus loin...

Mathémusique : chaîne youtube de Paul Lascabettes



P. Lascabettes (futur post-doc Projet SMIR)

- **Musique et géométrie** : une introduction aux représentations géométriques des structures musicales (rythmes, gammes, accords)
- **Rythmes Euclidiens** ou les ensembles bien repartis (Maximally Even Sets)
- **Arbres rythmiques** : comment représenter les structures rythmiques complexes dans la pop (et dans les Beatles en particulier)
- **Analyse rythmique** de la chanson "**Here Comes The Sun**" des Beatles

➔ <https://www.youtube.com/@mathemusique>