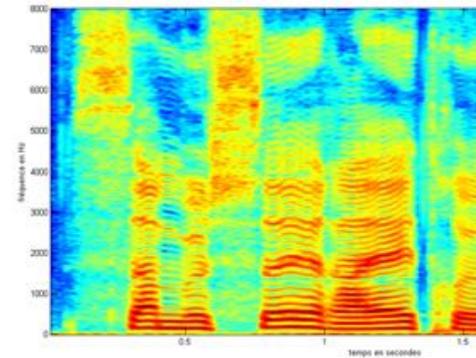

Et si on faisait des maths à partir de la musique ?

PAF Maths/Musique
IRMA Université de Strasbourg
16 janvier 2020

Moreno Andreatta & Pierre Guillot
IRMA/CNRS, Université de Strasbourg
Projet SMIR & SMIR2C
(e collaboration avec le GREAM et l'Ircam)

Le projet SMIR : les maths dans la musique, la musique des maths

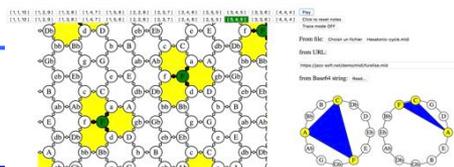
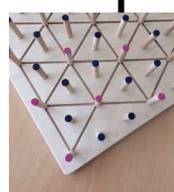
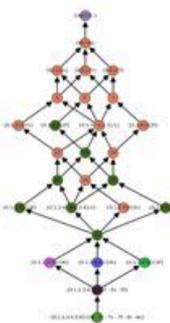
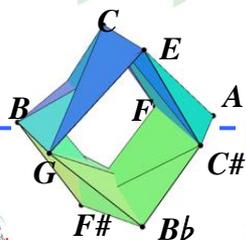
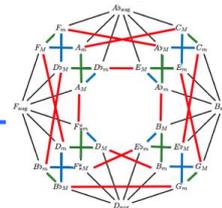
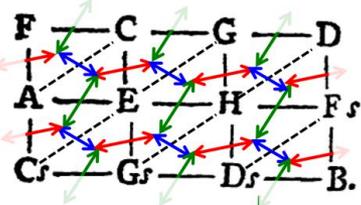
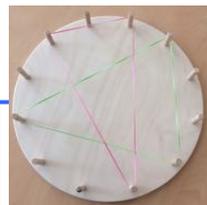
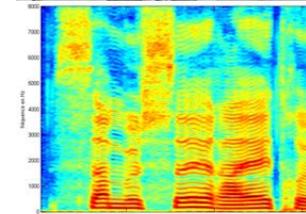
Approches
« audio »

Modèles
algébriques

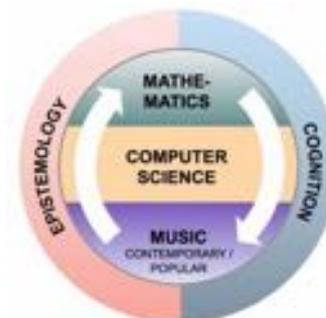
Modèles
topologiques

Modèles
catégoriels

Modèles
computationnels

Modèles cognitifs

Approches « symboliques »

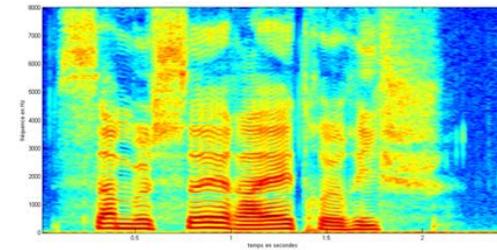
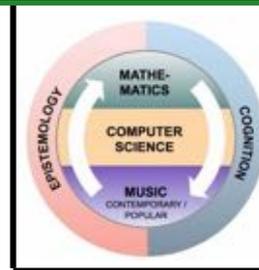
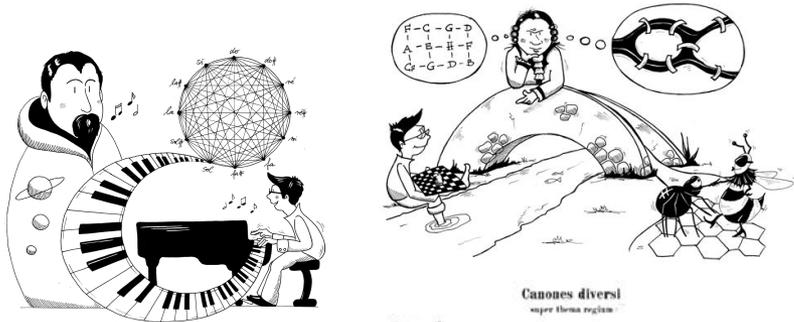
L'être humain perçoit le monde à l'aide de signaux dont certains sont de nature sonore. De l'Antiquité jusqu'à nos jours, il a combié les sons de manière harmonieuse pour en faire un art, la musique, qui entretient des liens privilégiés avec les mathématiques. L'informatique permet aujourd'hui de numériser les sons et la musique.

La compréhension des mécanismes auditifs s'inscrit dans une perspective d'éducation à la santé.

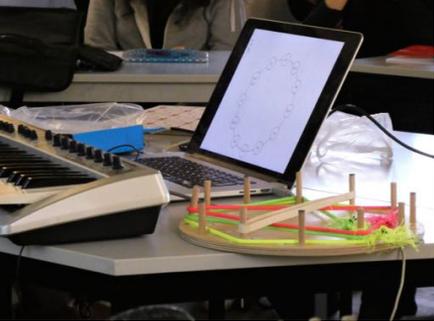
Histoire, enjeux, débats

- L'histoire de l'analyse temps-fréquence depuis Fourier.
- La controverse entre d'Alembert, Euler et Daniel Bernoulli sur le problème des cordes vibrantes.
- L'histoire des gammes, de Pythagore à Bach.
- Des algorithmes au cœur de la composition musicale : de l'Offrande musicale de Bach à la musique contemporaine.
- Les enjeux culturels et économiques de la numérisation et de la compression des sons.
- La santé auditive.

Approches basées sur le « son »

Approches centrées sur la « musique »

Jardin des sciences
Université de Strasbourg

Alsascience, 6-12 mai 2019

JEUX + FÊTE MATHS

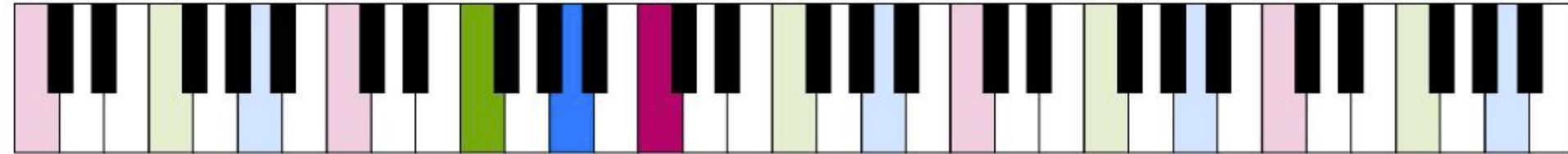
DRÔLES DE FORMES

Samedi 16 novembre Dimanche 17 novembre 2019

Eaubonne,
23 novembre 2019

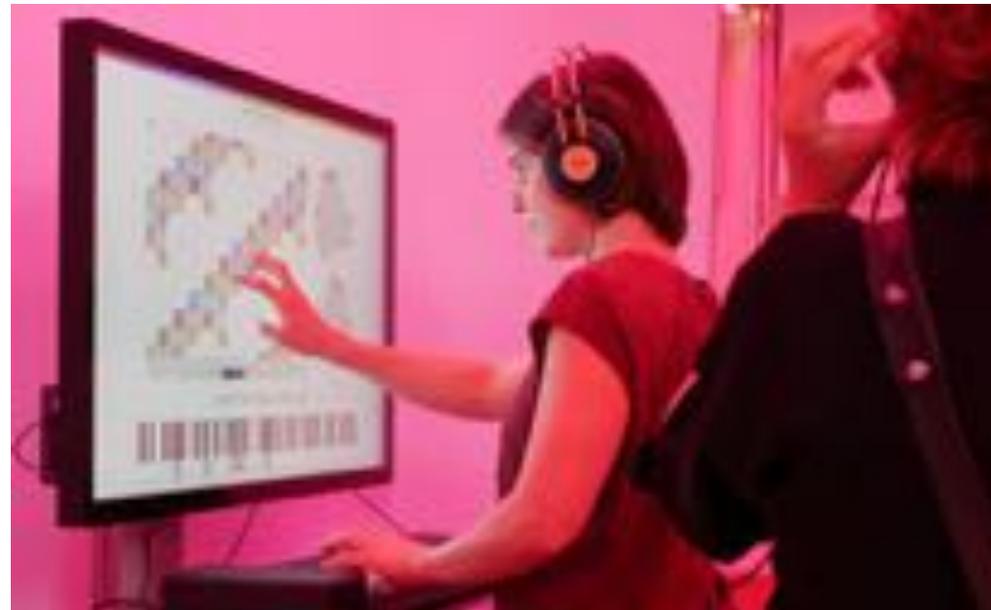
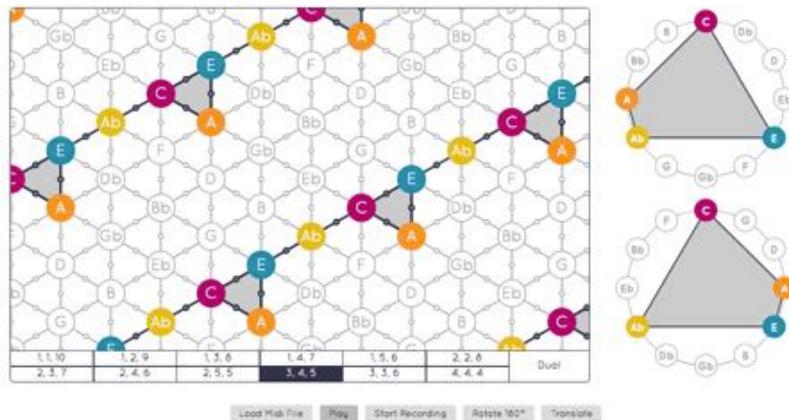

<https://imaginary.org/>

THE TONNETZ

ONE KEY - MANY REPRESENTATIONS

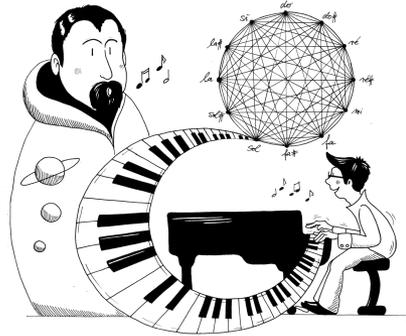
L'environnement web Tonnetz

(conçu et développé par C. Guichaoua & M. Andreatta / Projet SMIR, USIAS/Université de Strasbourg)

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

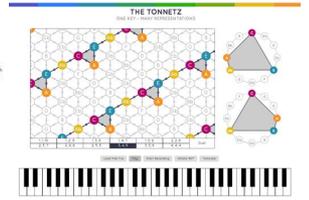

2019
 année des mathématiques

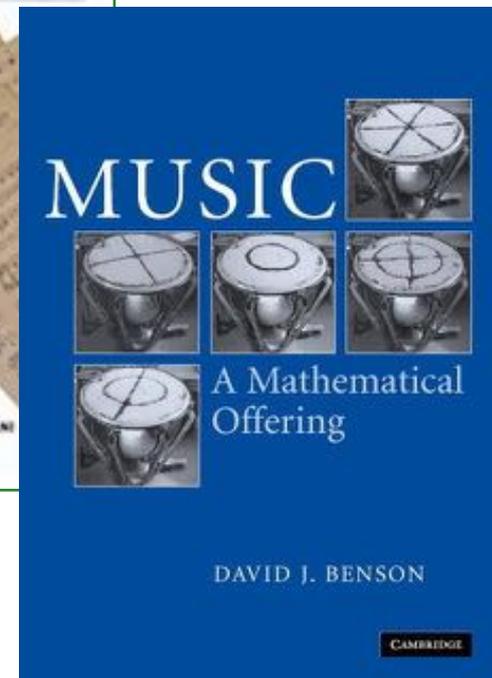
© Math'n Pop / W. Drenckhan

Math'n Pop
 Conférence concert
 SAMEDI 11 MAI
 18H30

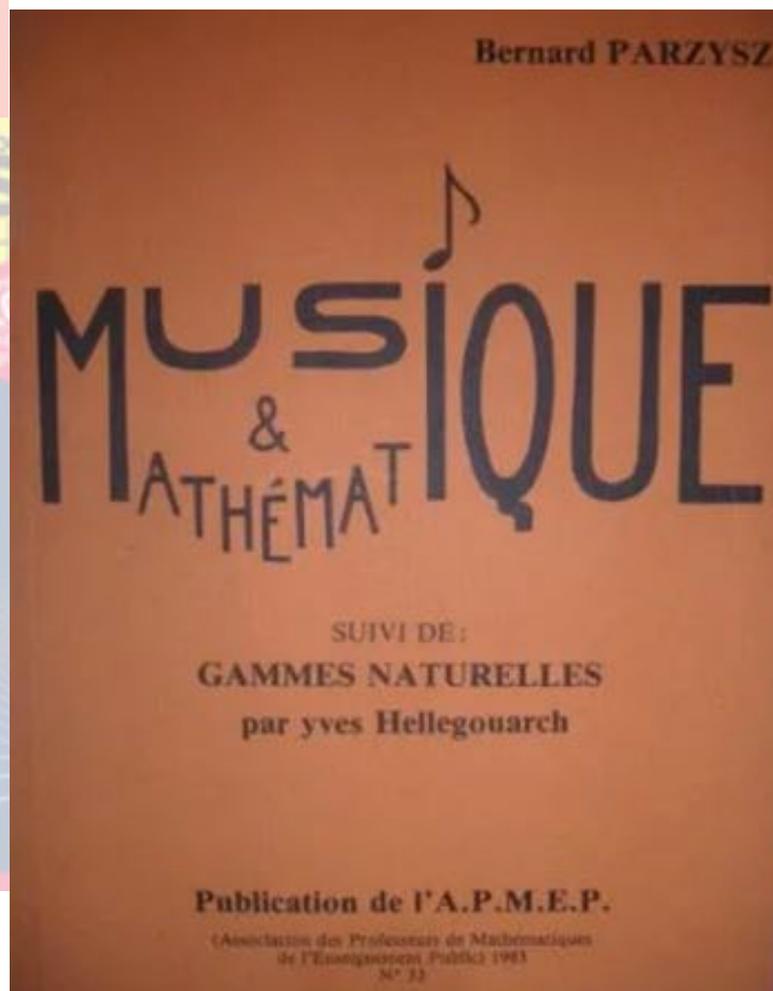

(→ youtube : math'n pop + Sorbonne)

Mathématiques & musique : quelques références utiles

Mathématiques & musique : quelques références utiles

Pythagore et le monocorde

En musique, un **intervalle** entre deux sons est défini par le rapport (et non la différence) de leurs fréquences fondamentales. Deux sons dont les fréquences sont dans le **rapport 2/1** correspondent à une même note, à deux hauteurs différentes. L'intervalle qui les sépare s'appelle une **octave**.

BO LE BULLETIN
OFFICIEL
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE

La spirale des quintes et le tempérament pythagorien

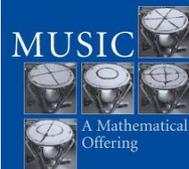
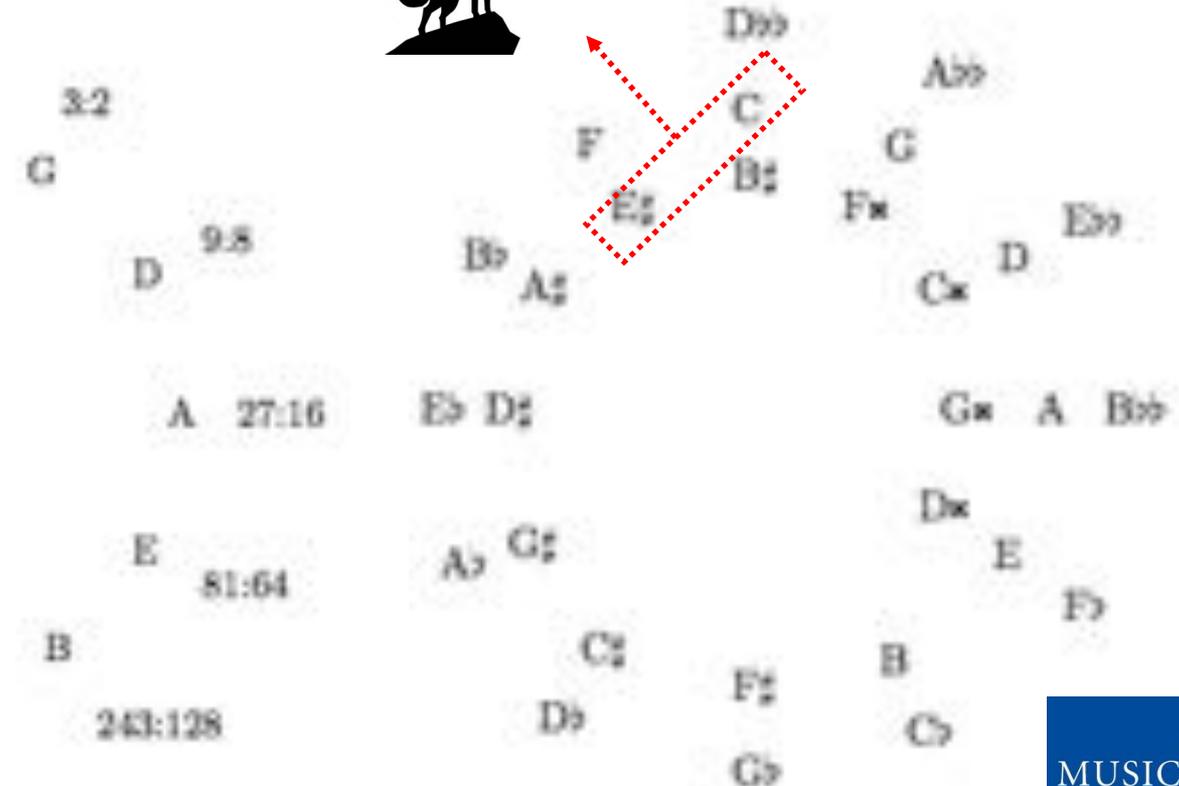
note	<i>do</i>	<i>ré</i>	<i>mi</i>	<i>fa</i>	<i>sol</i>	<i>la</i>	<i>si</i>	<i>do</i>
ratio	1:1	9:8	81:64	4:3	3:2	27:16	243:128	2:1

Quinte du loup

Les intervalles entre deux notes consécutives des gammes dites de Pythagore ne sont pas égaux, ce qui entrave la transposition.

BO
LE BULLETIN
OFFICIEL
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE

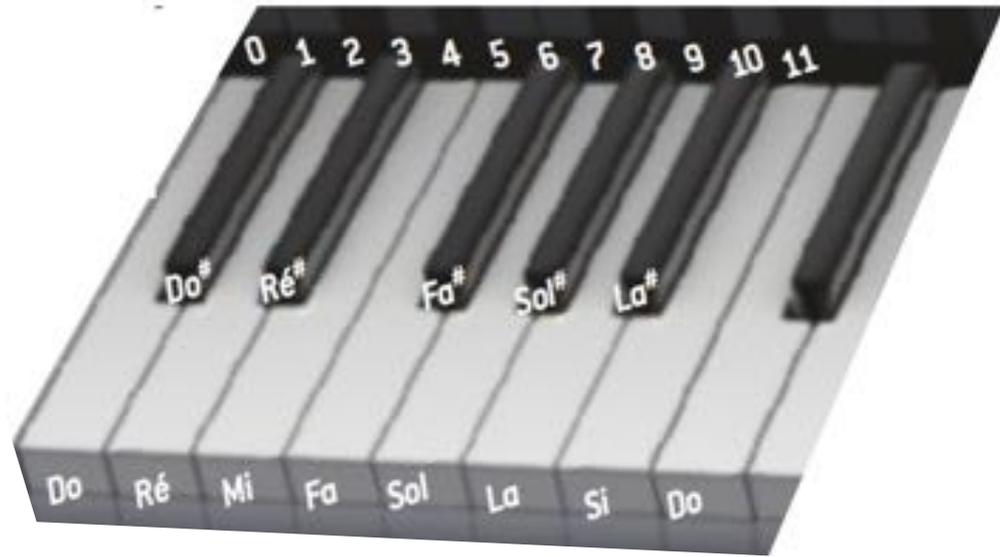

DAVID J. BENSON

Cambridge

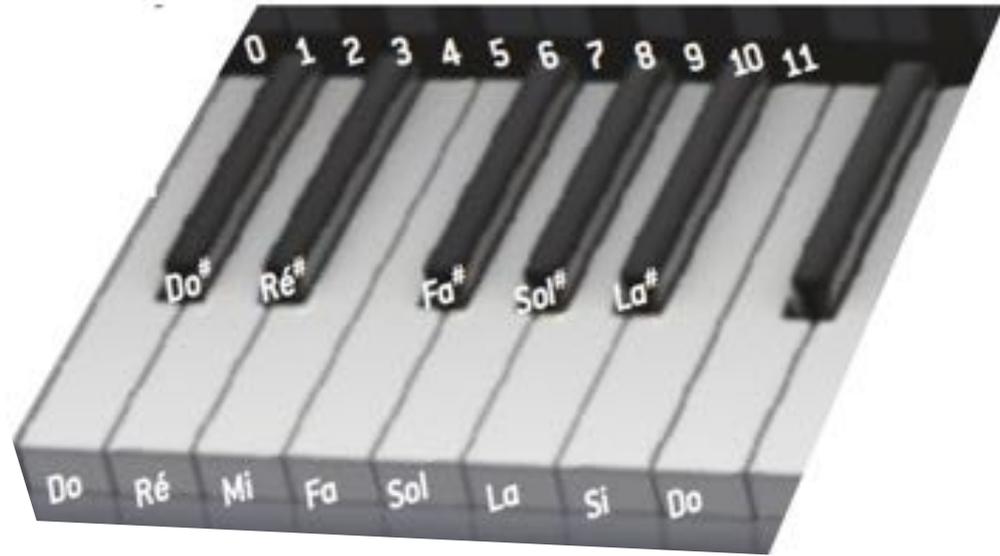
Le tempérament égal : un compromis « combinatoire »

La connaissance des nombres irrationnels a permis, au XVIIe siècle, de construire des **gammes à intervalles égaux**. L'introduction des gammes « au **tempérament égal** » permet de comprendre en quoi la découverte des nombres irrationnels a des applications en dehors du champ mathématique. **Utiliser la racine douzième de 2 pour partager l'octave en douze intervalles égaux.** La racine douzième de 2 est introduite par analogie avec la racine carrée, en lien avec l'utilisation de la calculatrice.

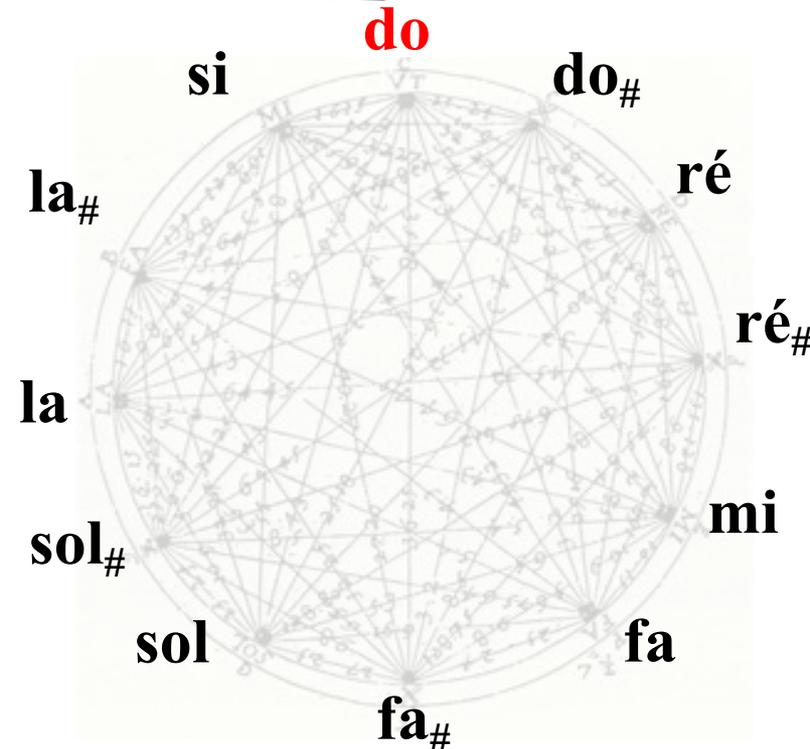

Le tempérament égal : un compromis « combinatoire »

La connaissance des nombres irrationnels a permis, au XVIIe siècle, de construire des **gammes à intervalles égaux**. L'introduction des gammes « au **tempérament égal** » permet de comprendre en quoi la découverte des nombres irrationnels a des applications en dehors du champ mathématique. **Utiliser la racine douzième de 2 pour partager l'octave en douze intervalles égaux.** La racine douzième de 2 est introduite par analogie avec la racine carrée, en lien avec l'utilisation de la calculatrice.

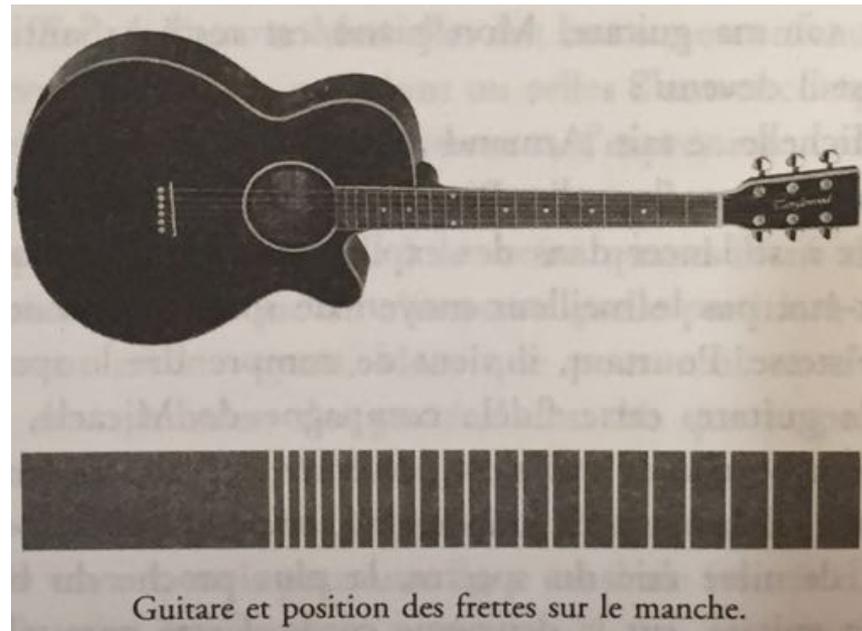
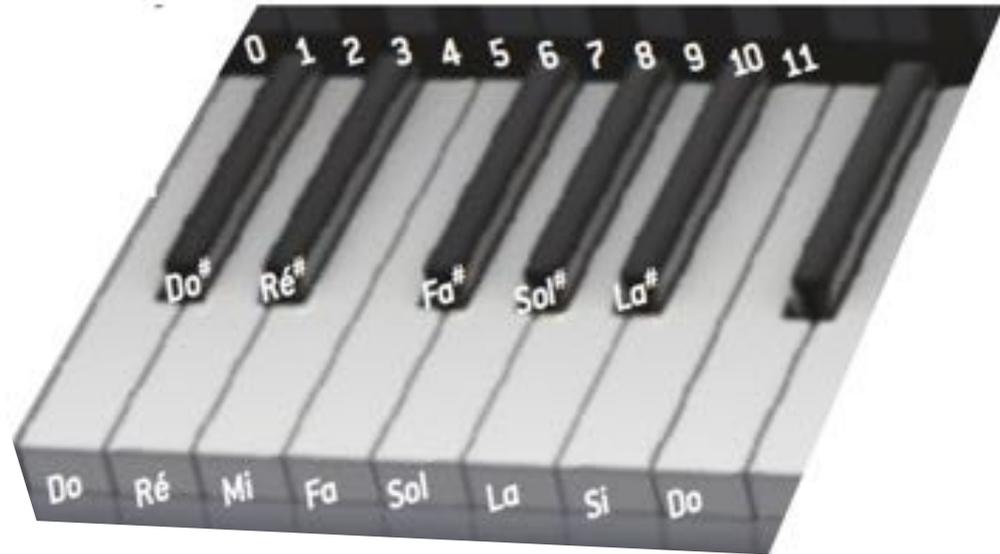
$$r^{12} = 2$$

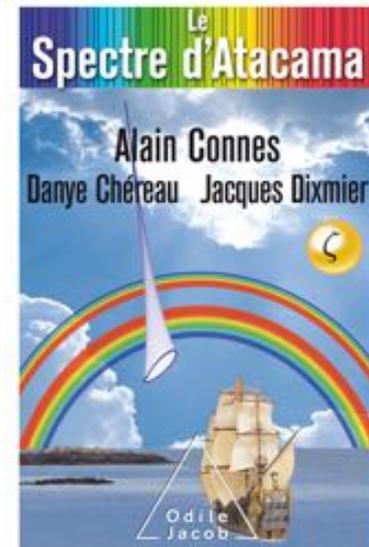
Le tempérament égal : un compromis « combinatoire »

La connaissance des nombres irrationnels a permis, au XVIIe siècle, de construire des **gammes à intervalles égaux**. L'introduction des gammes « au **tempérament égal** » permet de comprendre en quoi la découverte des nombres irrationnels a des applications en dehors du champ mathématique. **Utiliser la racine douzième de 2 pour partager l'octave en douze intervalles égaux**. La racine douzième de 2 est introduite par analogie avec la racine carrée, en lien avec l'utilisation de la calculatrice.

BO LE BULLETIN OFFICIEL DE L'ÉDUCATION NATIONALE

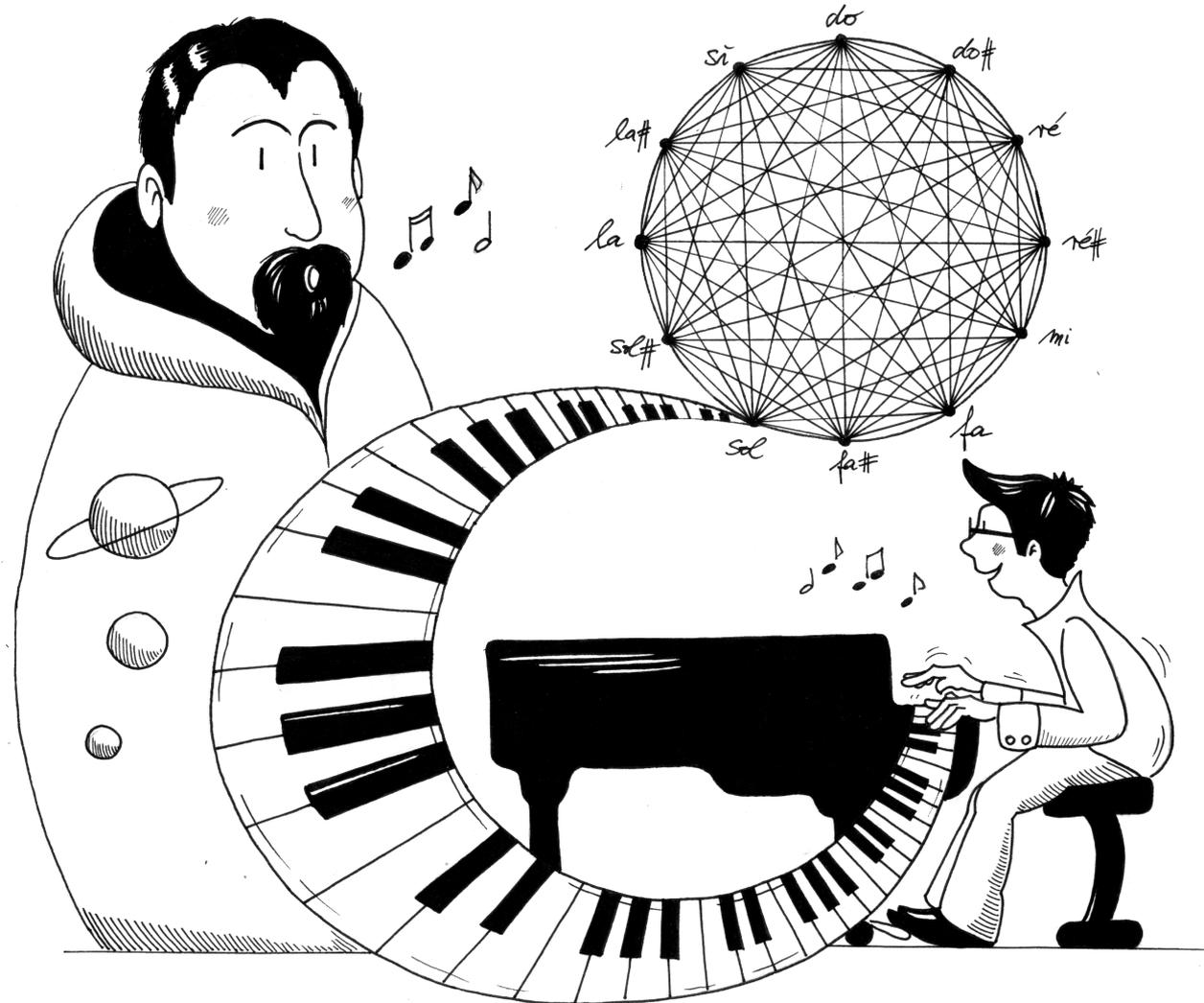
Guitare et position des frettes sur le manche.

Marin Mersenne et la naissance de la combinatoire

La connaissance des nombres irrationnels a permis, au XVIIe siècle, de construire des **gammes à intervalles égaux**. L'introduction des gammes « au **tempérament égal** » permet de comprendre en quoi la découverte des nombres irrationnels a des applications en dehors du champ mathématique. **Utiliser la racine douzième de 2 pour partager l'octave en douze intervalles égaux**. La racine douzième de 2 est introduite par analogie avec la racine carrée, en lien avec l'utilisation de la calculatrice.

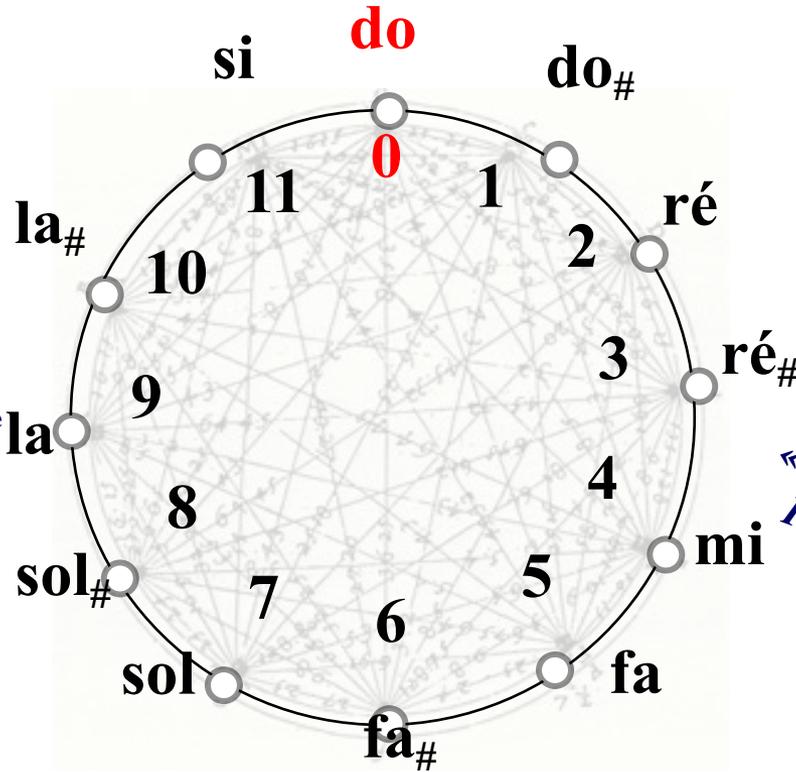
BO LE BULLETIN OFFICIEL DE L'ÉDUCATION NATIONALE

La représentation circulaire de l'espace des hauteurs

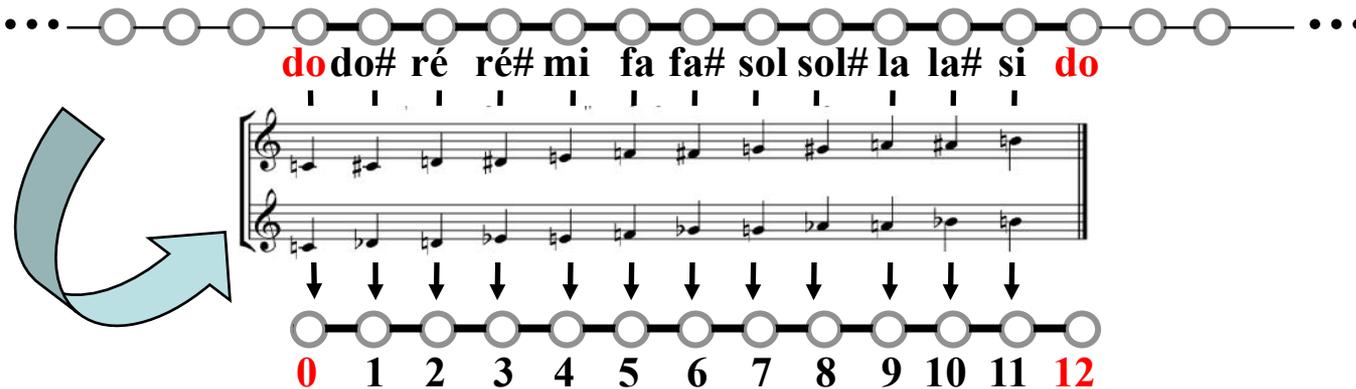
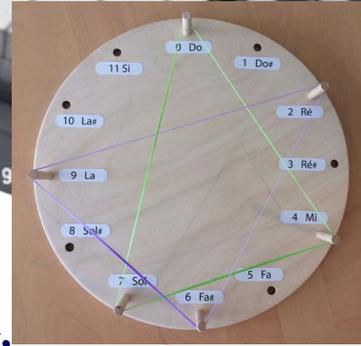
Marin Mersenne

Harmonicorum Libri XII, 1648

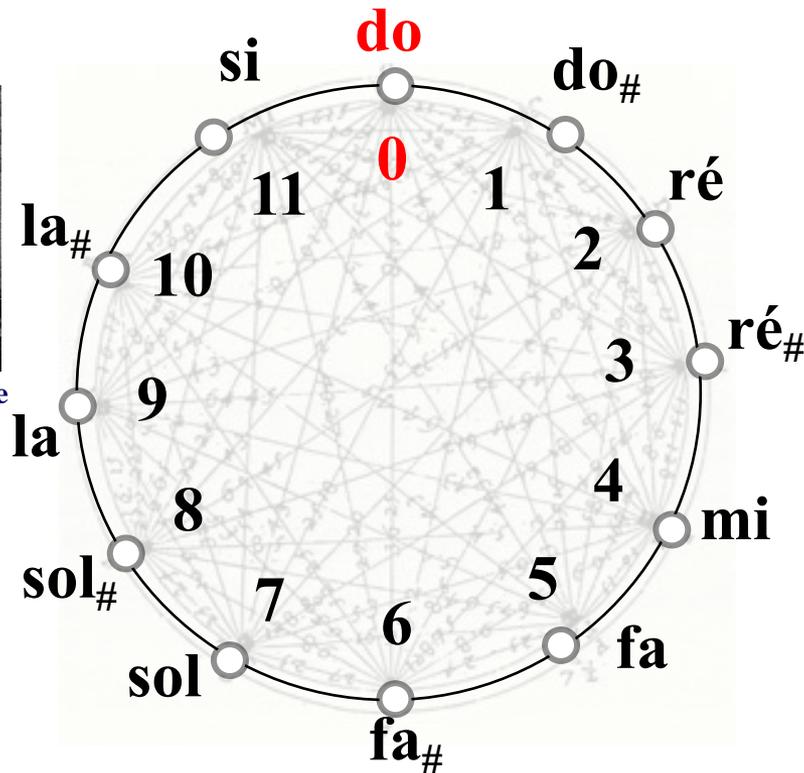
M. Andreatta, C. Agon,
« La musique mise en algèbre »,
Pour la Science, 2008

La représentation circulaire de l'espace des hauteurs

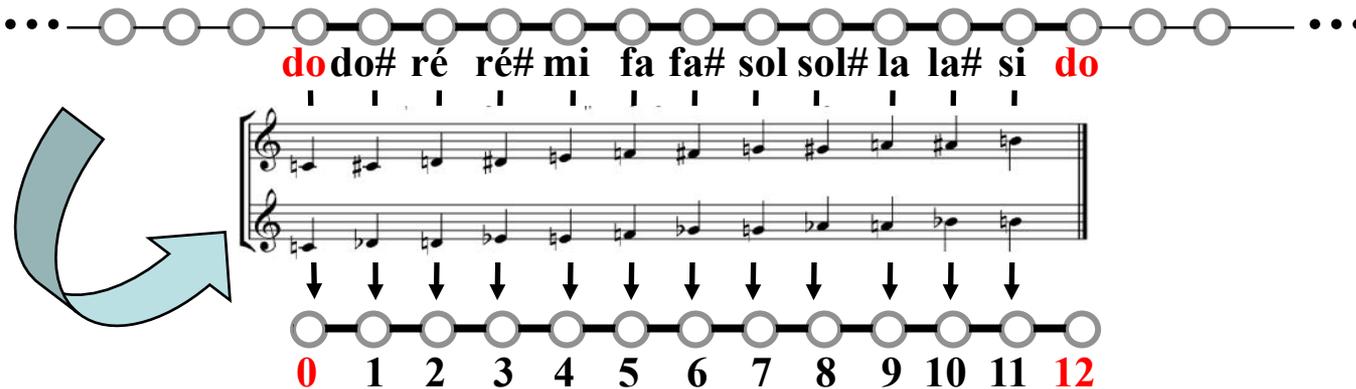
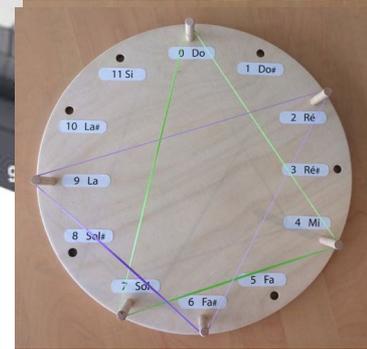
Marin Mersenne

Harmonicorum Libri XII, 1648

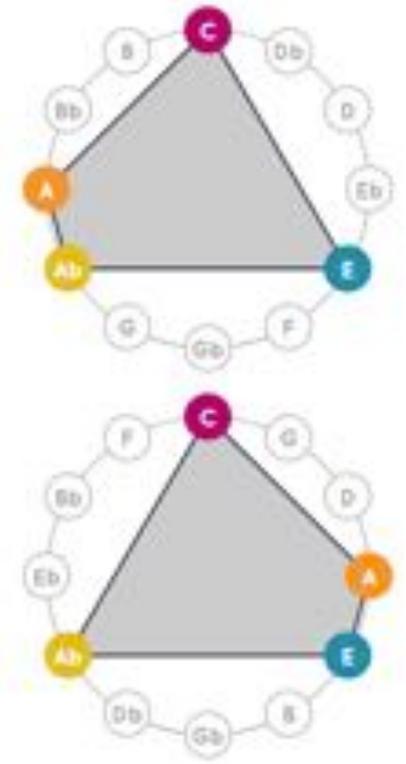
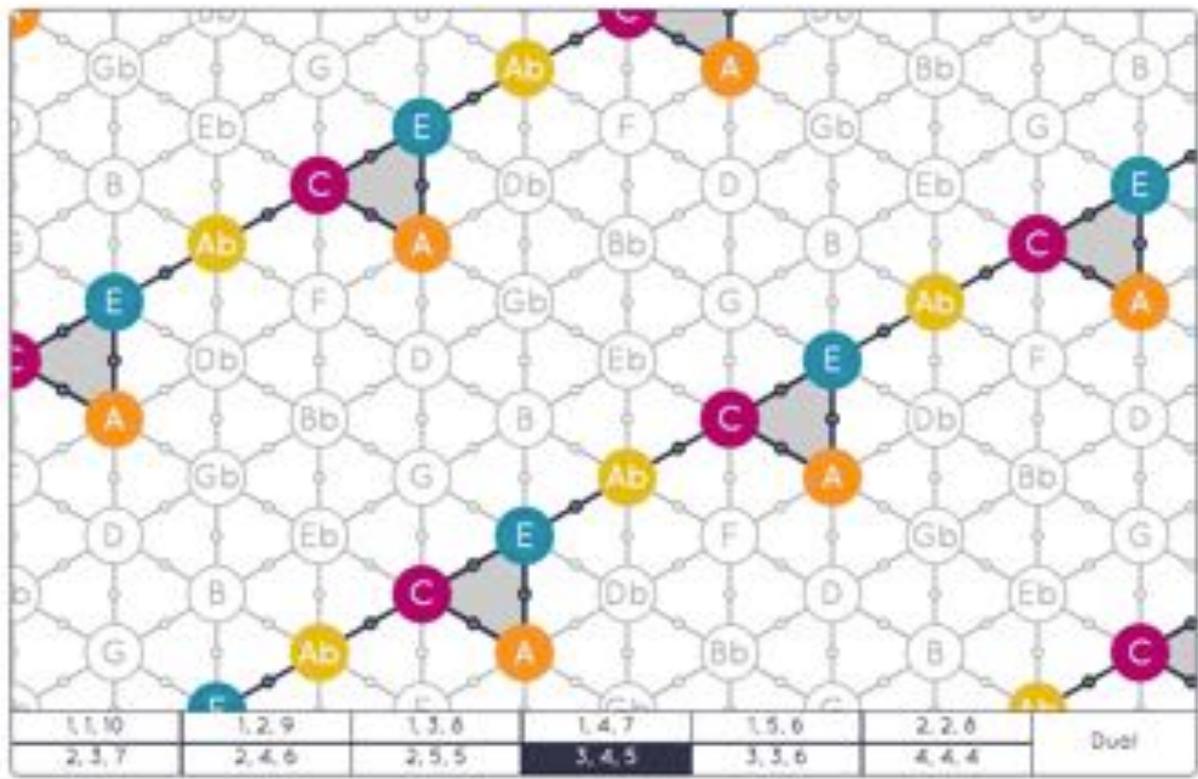
M. Andreatta, C. Agon,
« Algèbre et géométrie :
sont-elles inscrites dans le
cerveau ? »,
Pour la Science, 2018

THE TONNETZ

ONE KEY - MANY REPRESENTATIONS

➔ DEMO

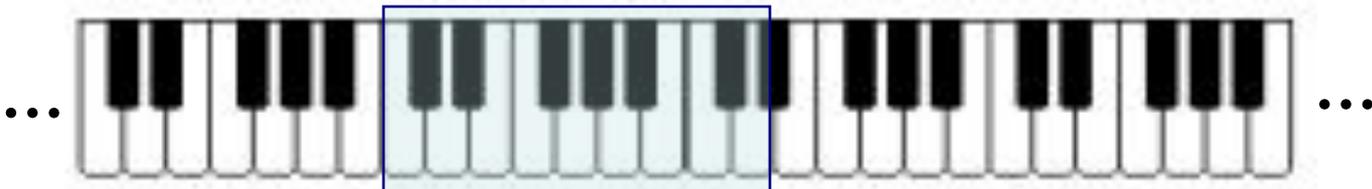

Load Midi File   Play   Start Recording   Rotate 180°   Translate

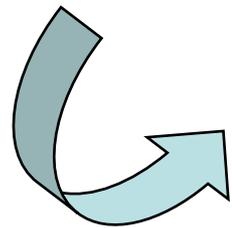
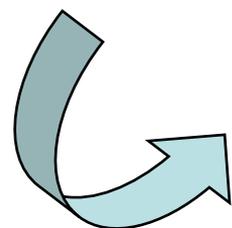
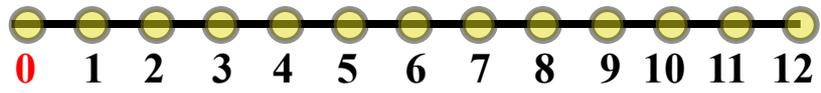

➔ <https://guichaoua.gitlab.io/web-hexachord/>

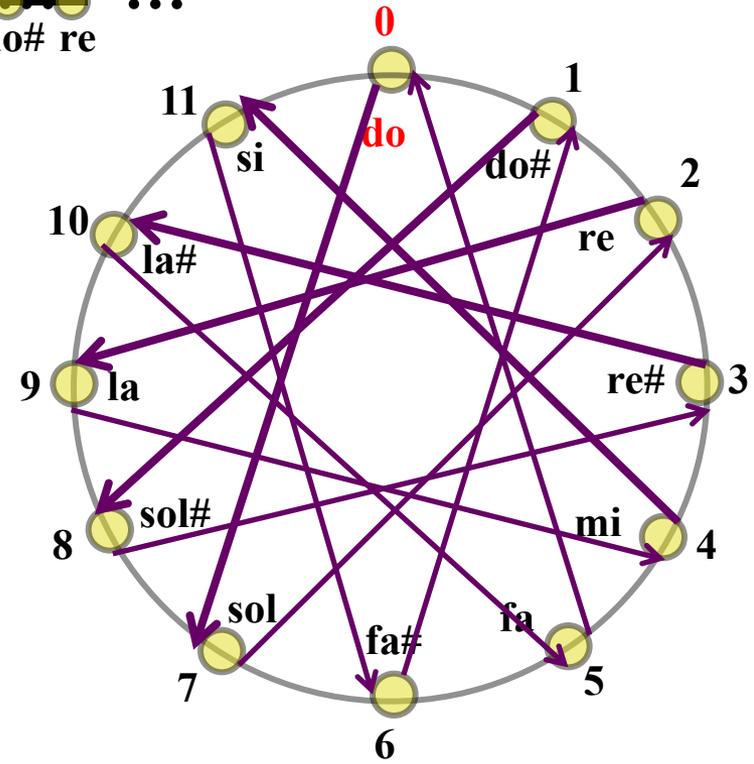
Intervalleurs générateurs du temp ratement égal

7

Cycle des quintes

Intervalles générateurs du tempérament égal

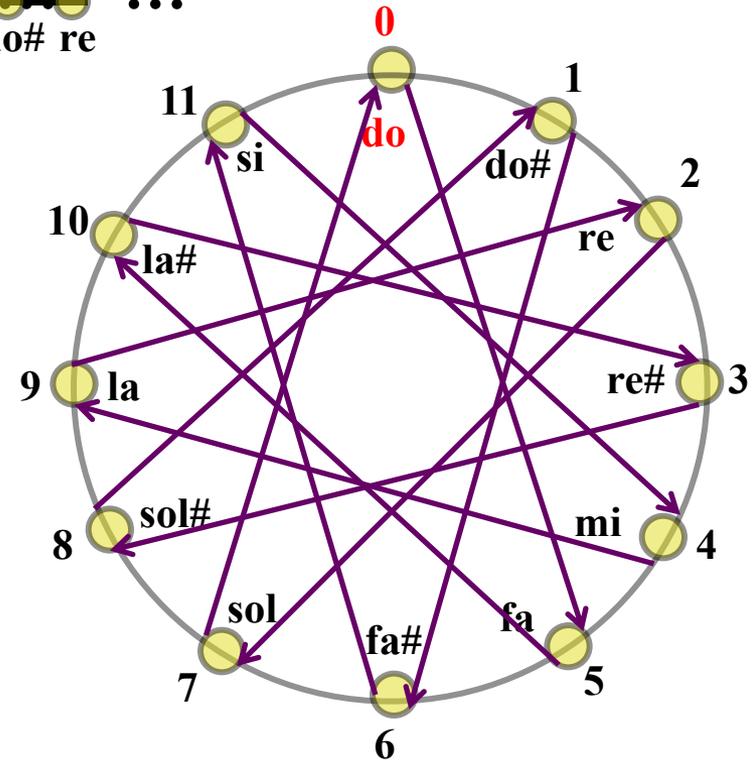

5

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

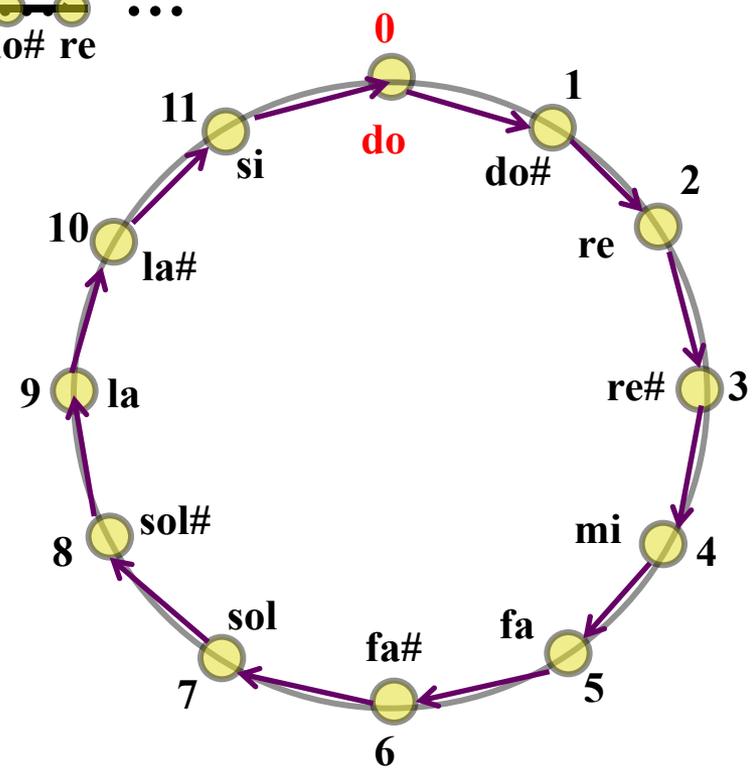
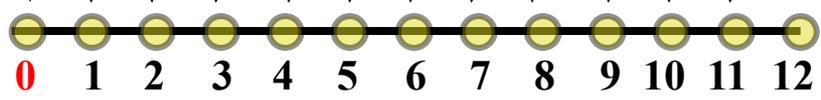
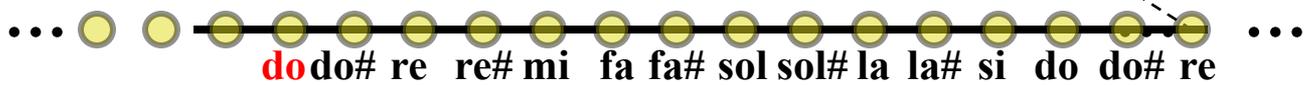

Cycle des quartes

Intervalles générateurs du tempérament égal

1

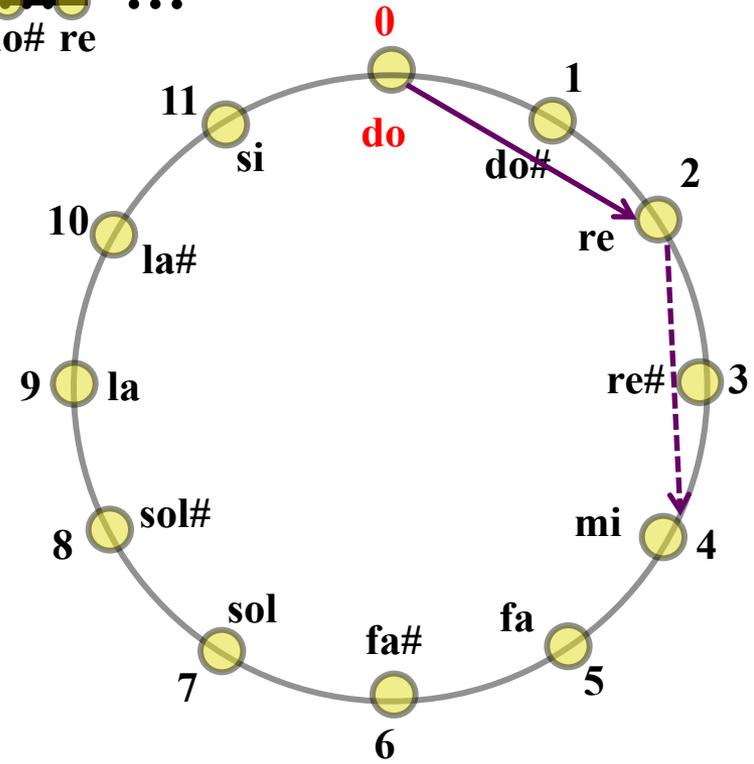
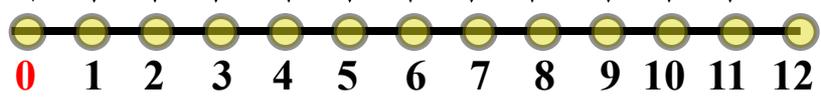
→ Quels sont les autres entiers qui engendrent le cercle ?

Intervalles générateurs du tempérament égal

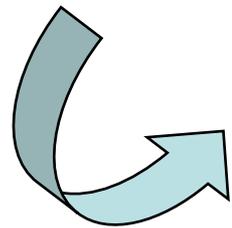

?

2

→ Quels sont les autres entiers qui engendrent le cercle ?

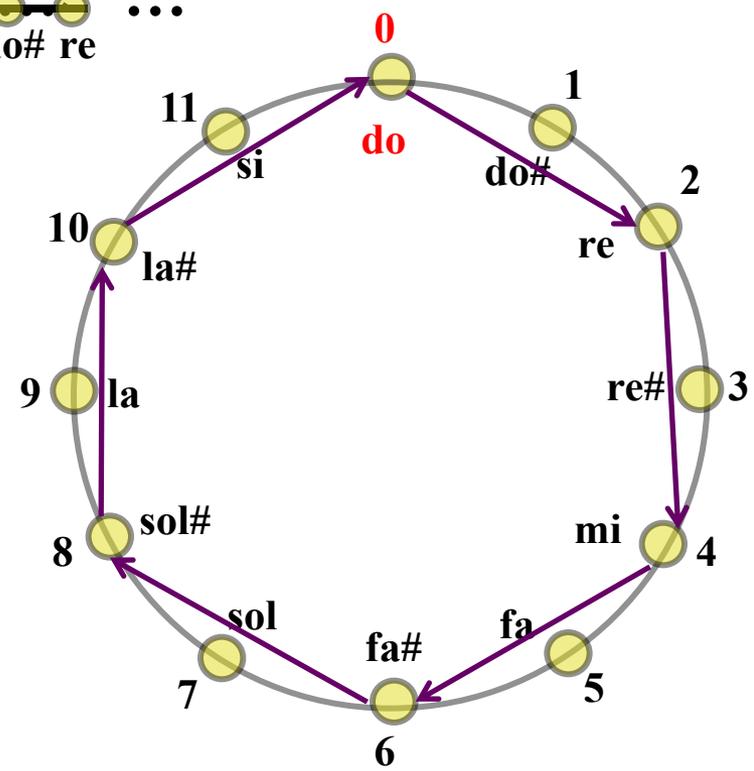
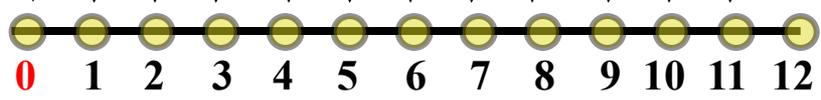
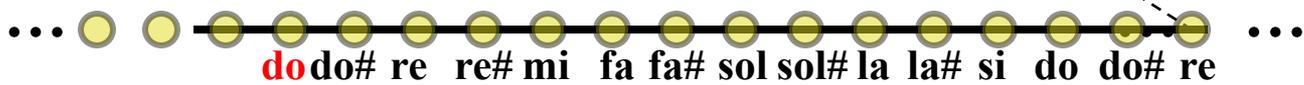

Intervalles générateurs du tempérament égal

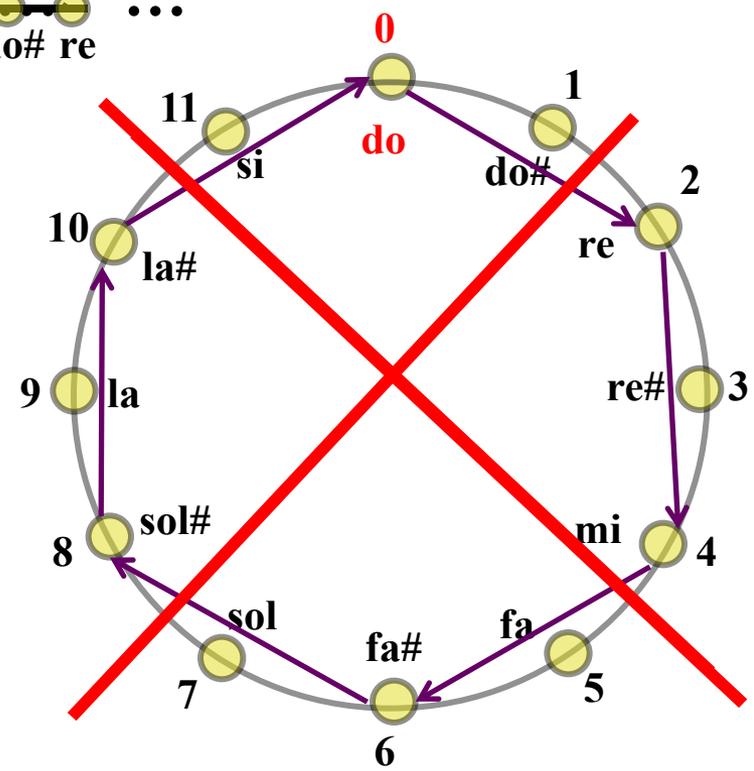
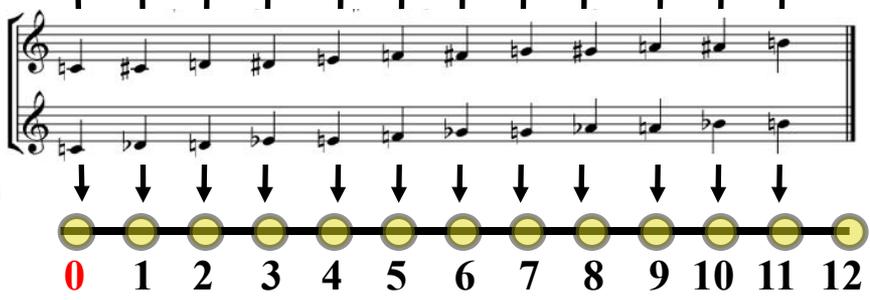
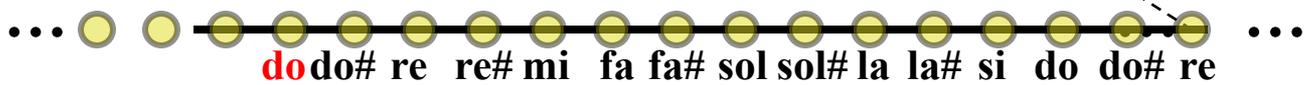
?

2

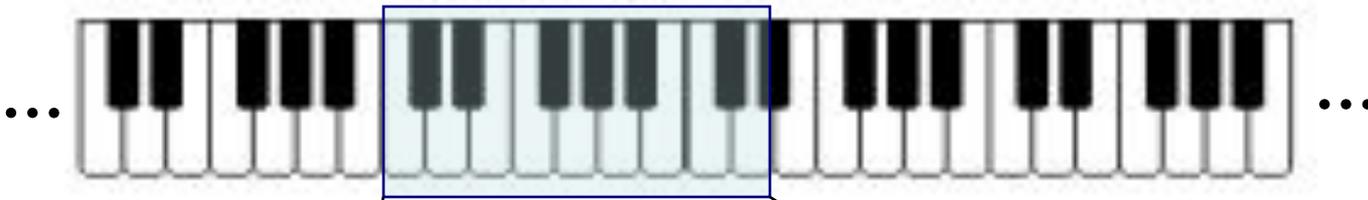
→ Quels sont les autres entiers qui engendrent le cercle ?

Intervalles générateurs du tempérament égal

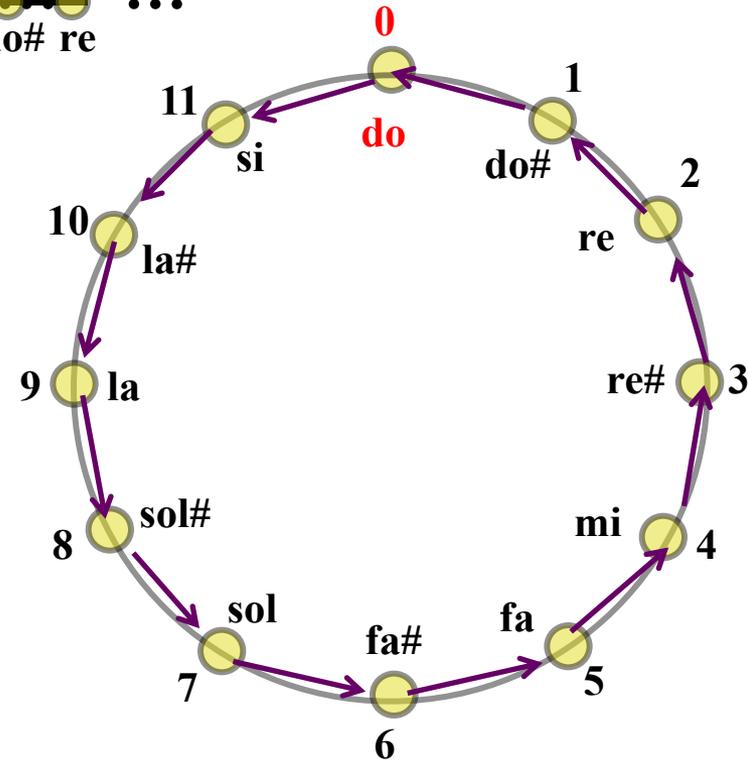
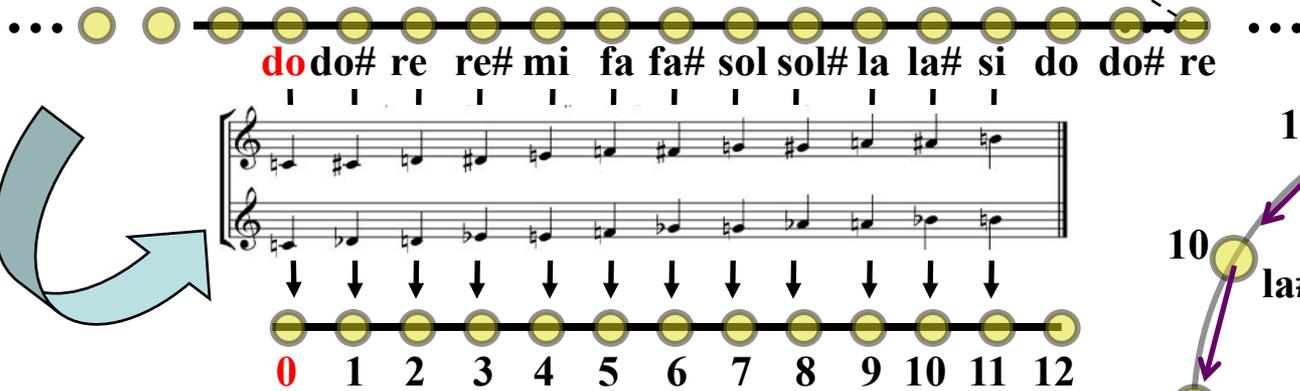

→ Quels sont les autres entiers qui engendrent le cercle ?

Intervalles générateurs du tempérament égal

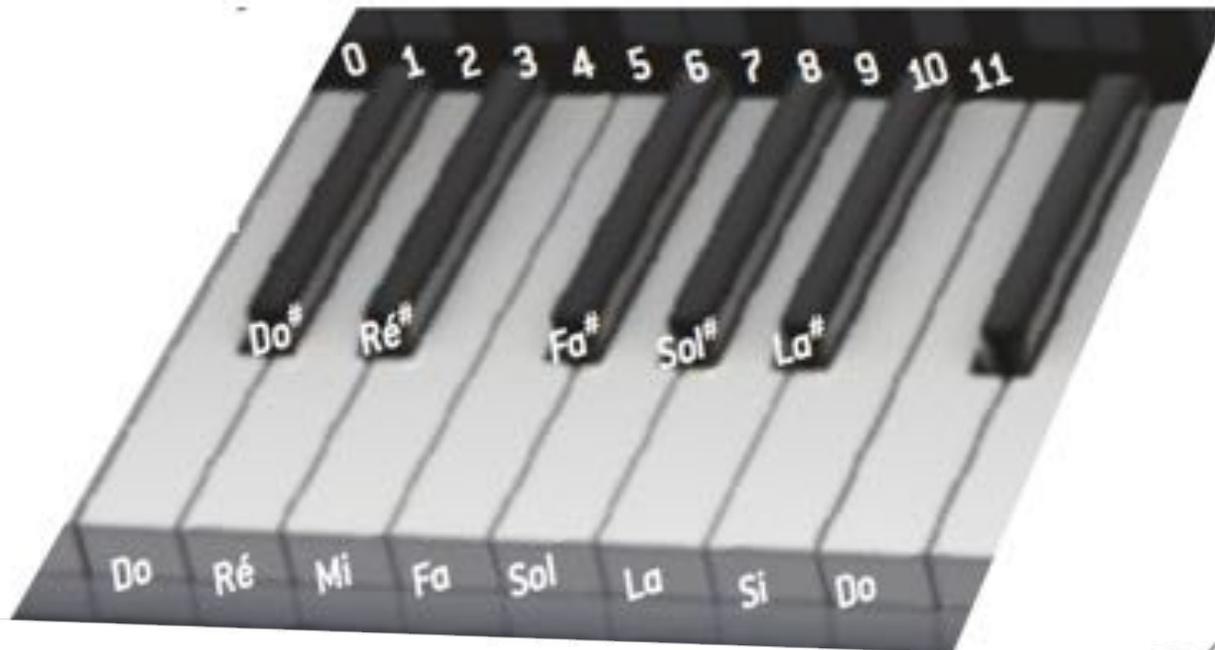

11

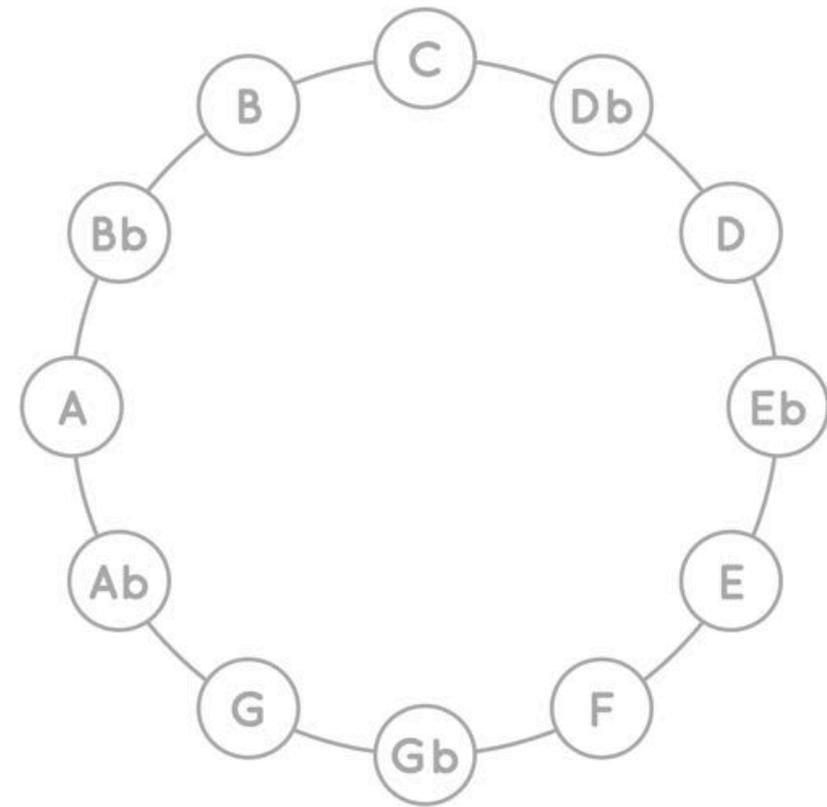

→ Quels sont les autres entiers qui engendrent le cercle ?

Initiation aux structures algébriques

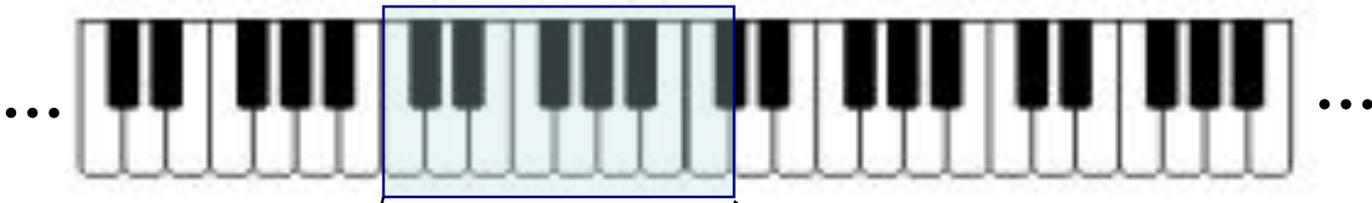
Le tempérament égal a une structure de *groupe* (cyclique)

C = 0
C# = D_b = 1
D = 2
D# = E_b = 3
E = 4
F = 5
F# = G_b = 6
G = 7
G# = A_b = 8
A = 9
A# = B_b = 10
B = 11

Les transpositions musicales sont des additions...

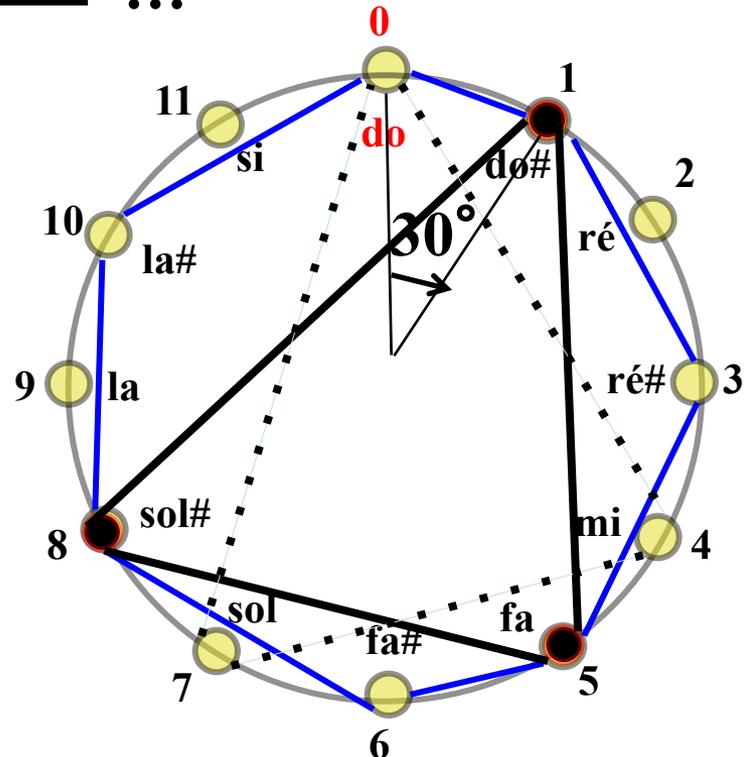

$$Do\# \text{ maj} = \{1, 3, 5, 6, 8, 10, 0\}$$

... do do# ré ré# mi fa fa# sol sol# la la# si do ...

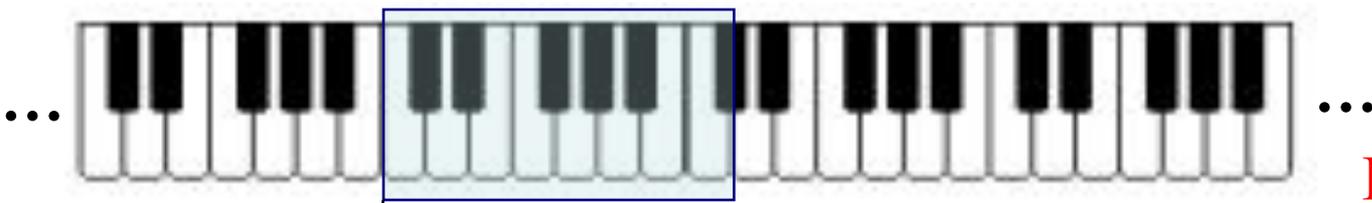

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

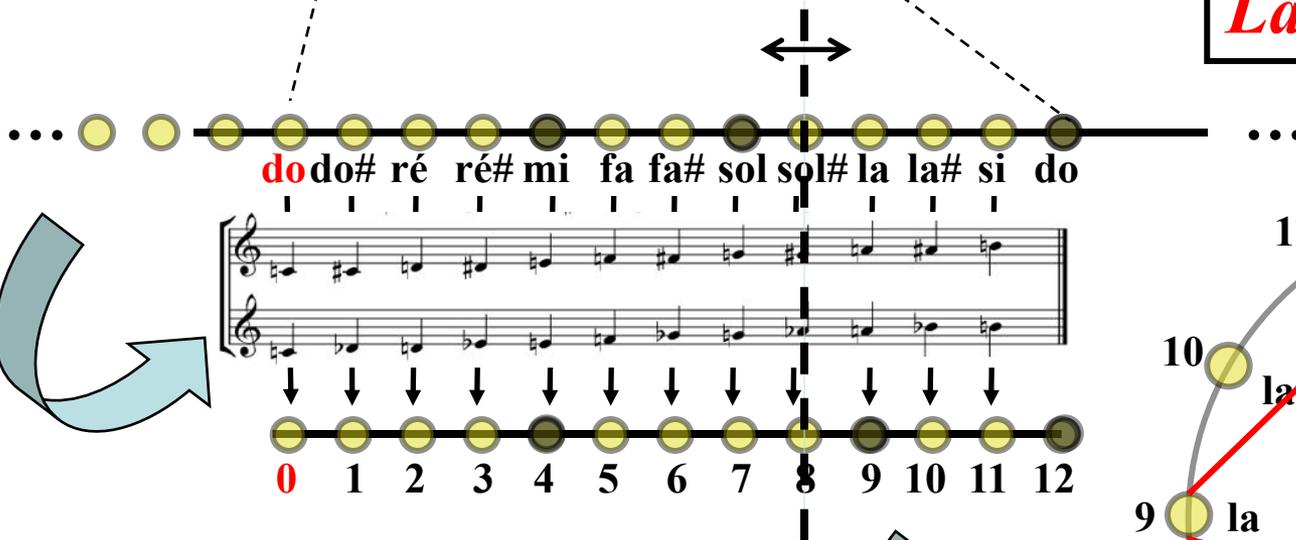
... ou des rotations !

Les inversions sont des symétries axiales

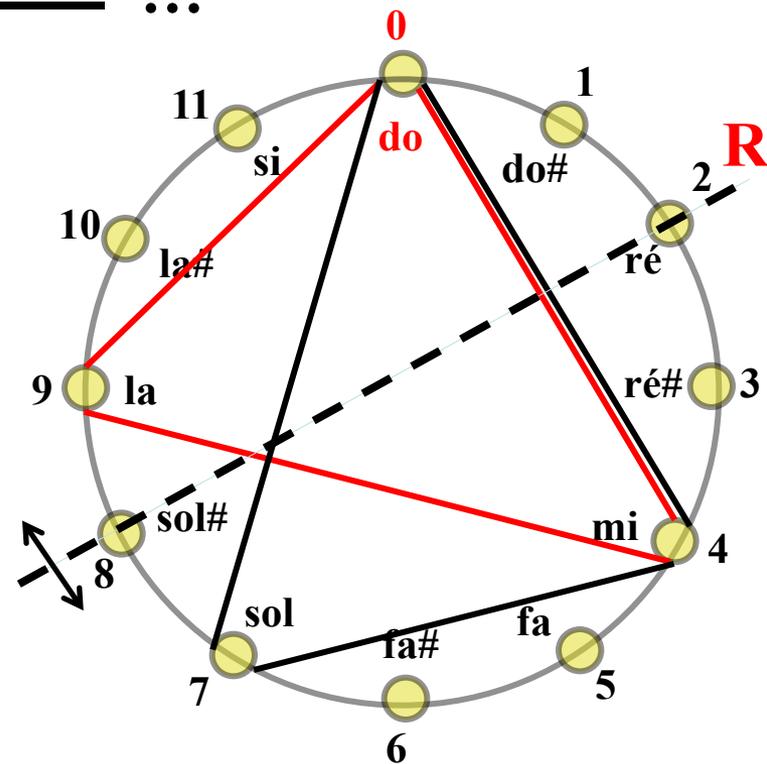
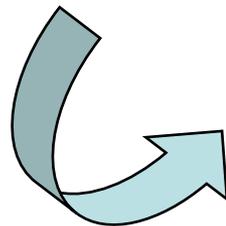
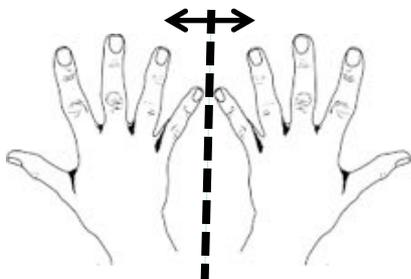

R comme **relatif**

Do maj = {0,4,7}
La min = {0,4,9}

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

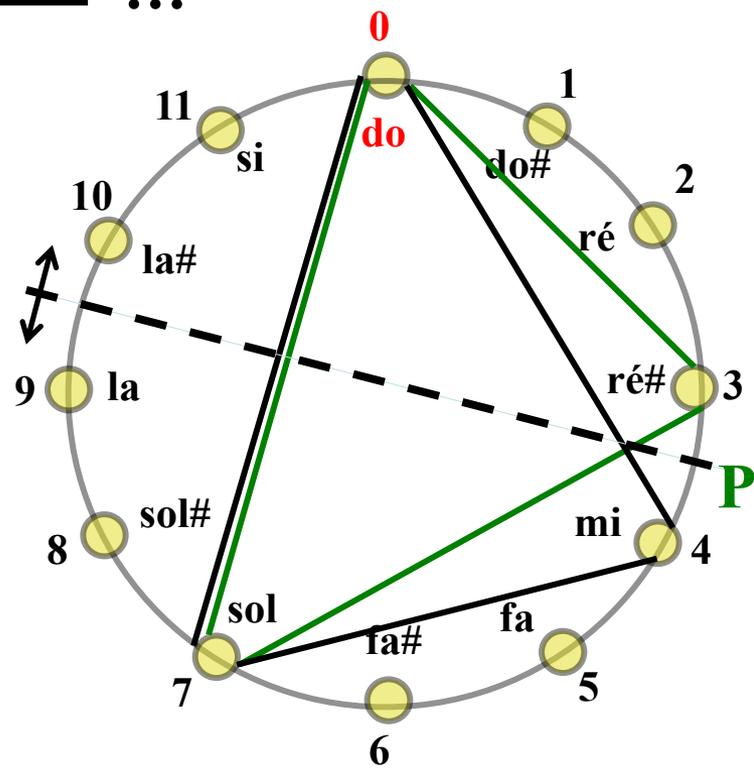
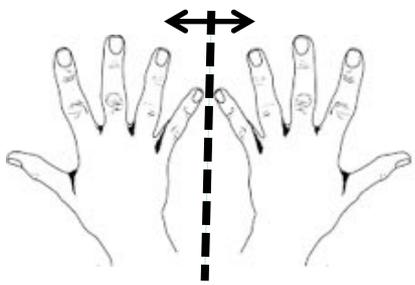
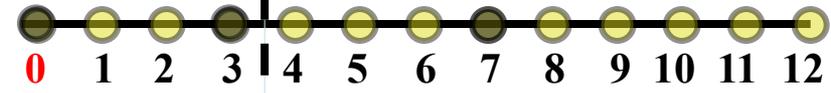
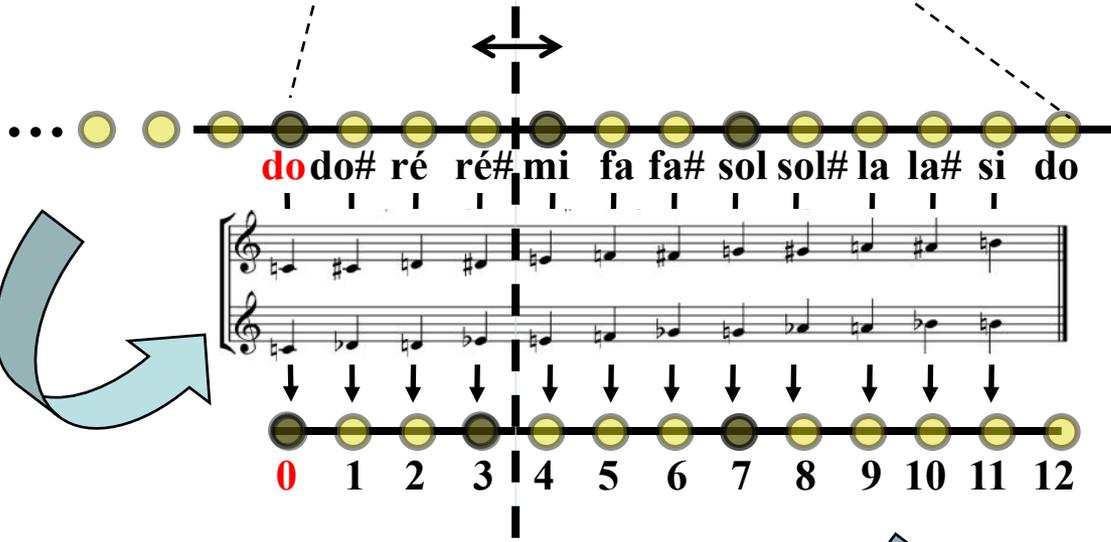

Les inversions sont des symétries axiales

P comme **parallèle**

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

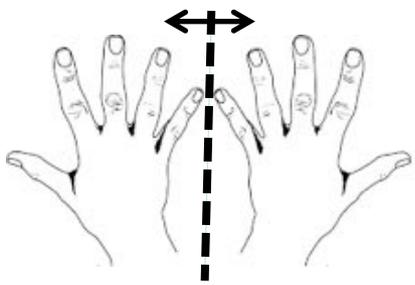
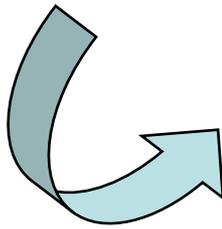
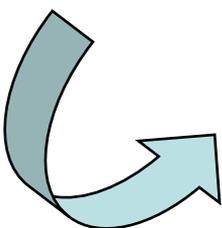
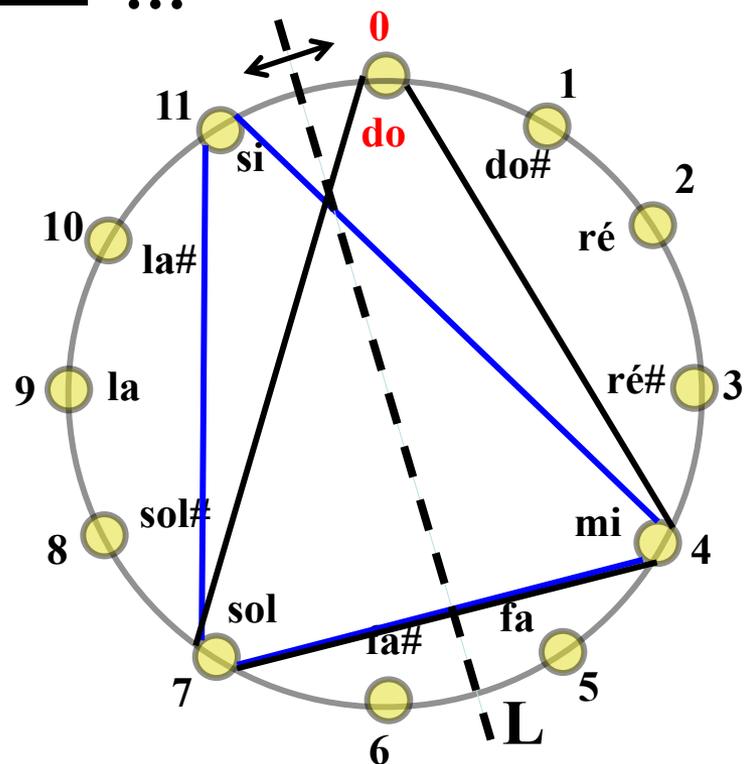
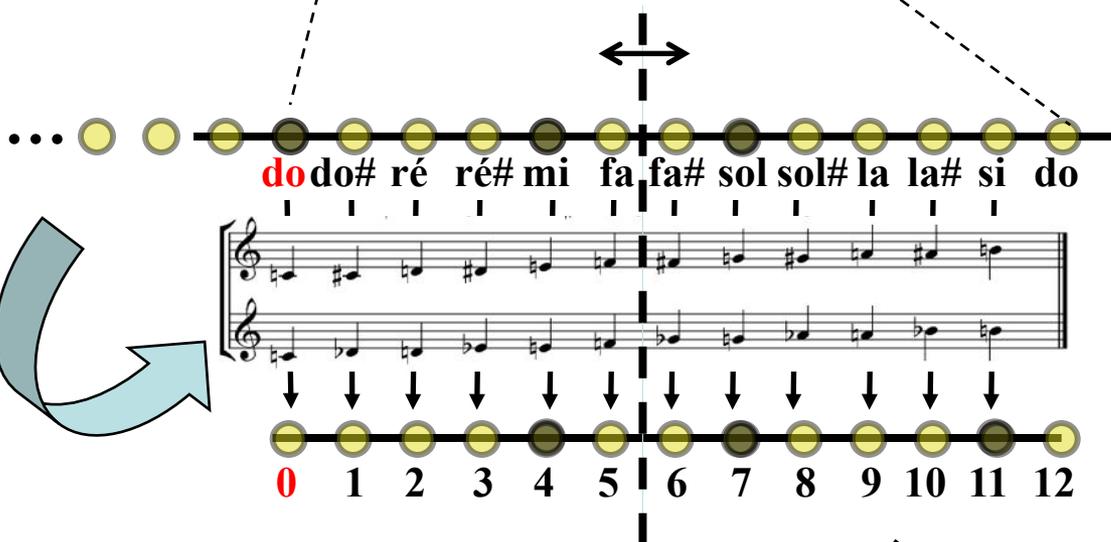

Les inversions sont des symétries axiales

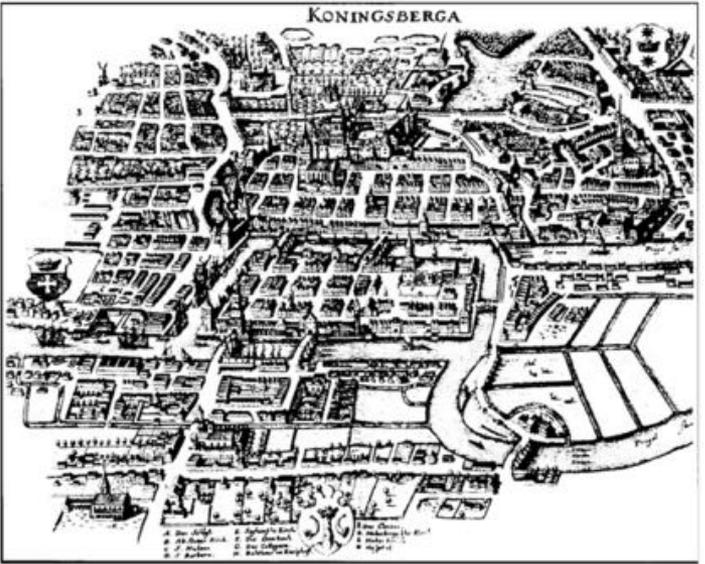

L = Leading Tone

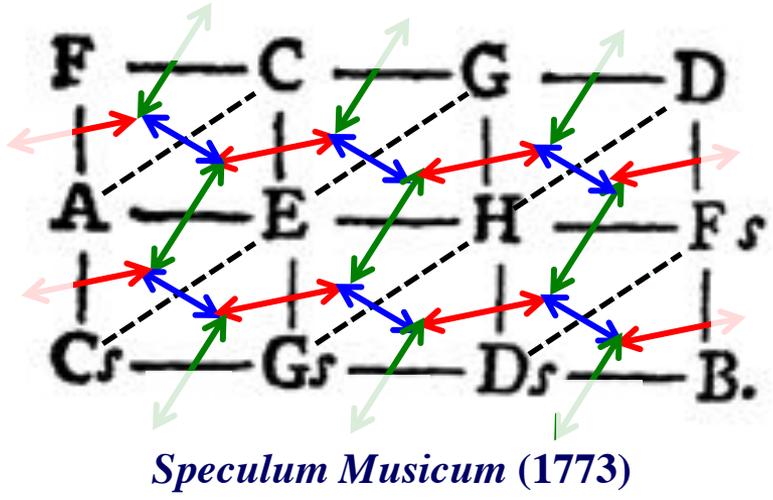
Do maj = {0,4,7}
Mi min = {4,7,11}

Le Tonnetz (ou nid musical d'abeilles)

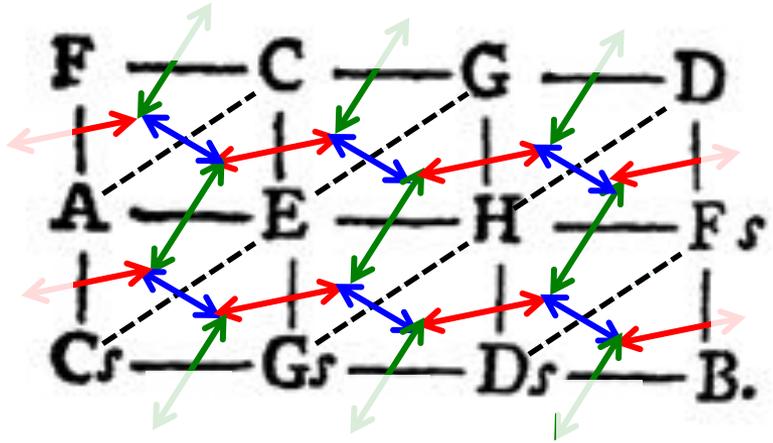
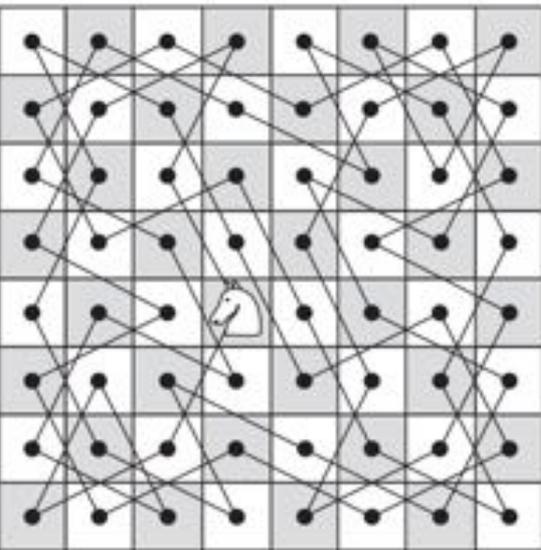

Leonhard Euler

Speculum Musicum (1773)

Le Tonnetz (ou nid musical d'abeilles)

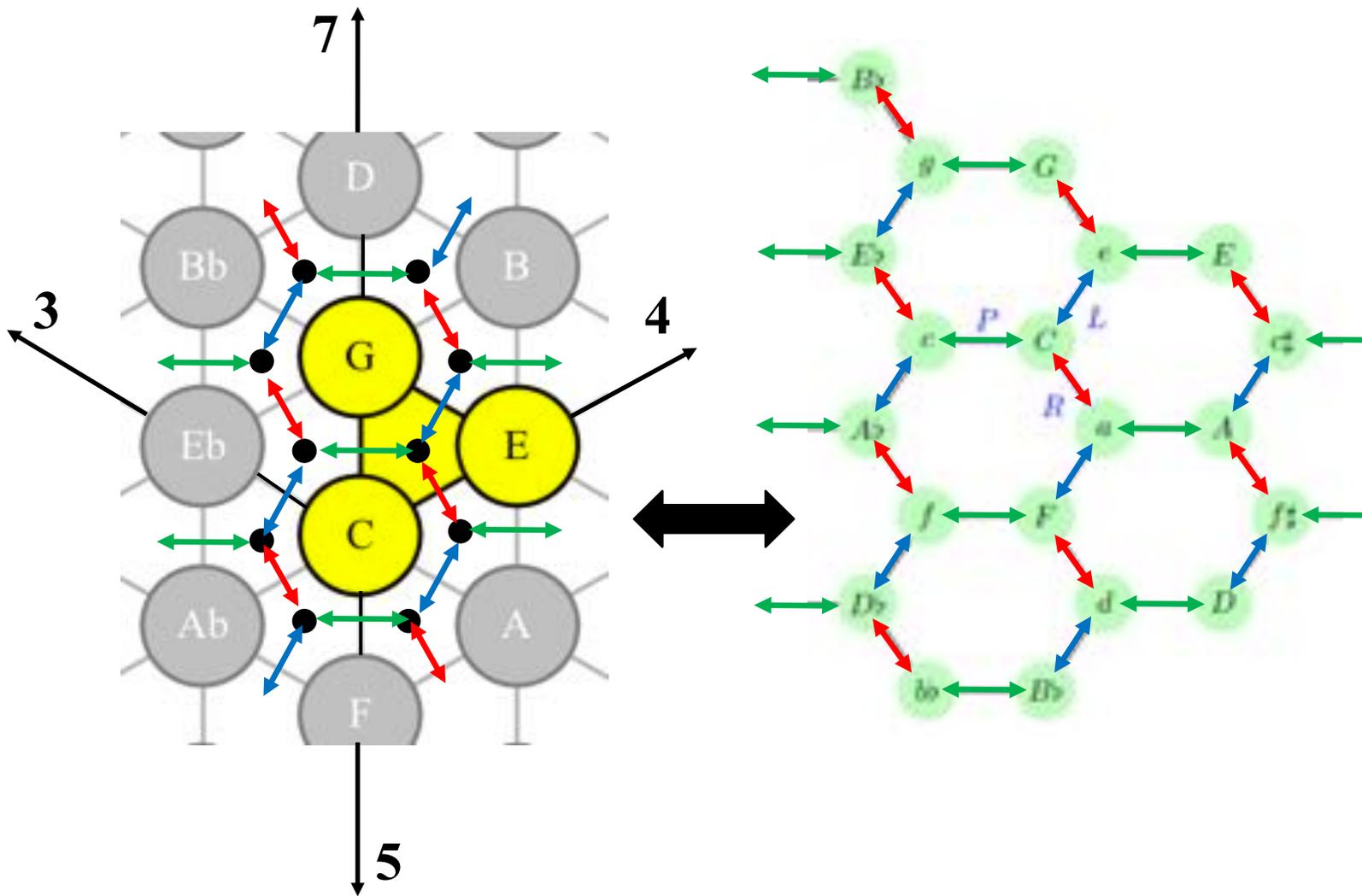

Speculum Musicum (1773)

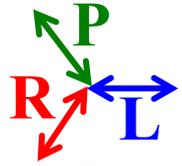
Leonhard Euler

Construction du maillage hexagonal à partir du Tonnetz

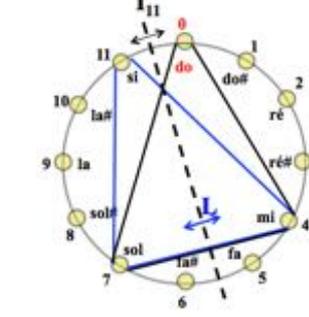
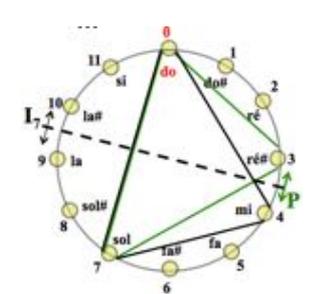
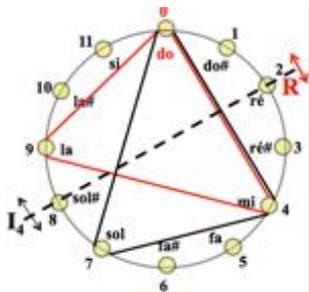
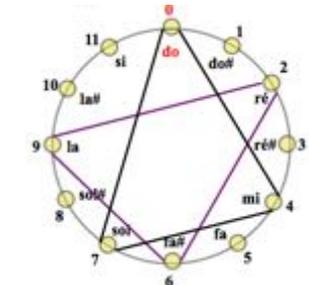
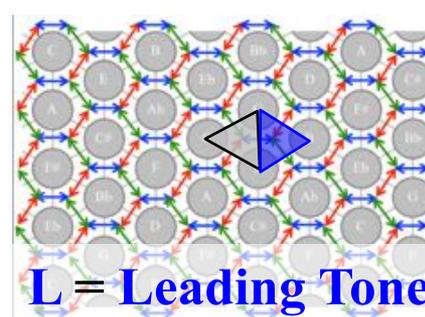
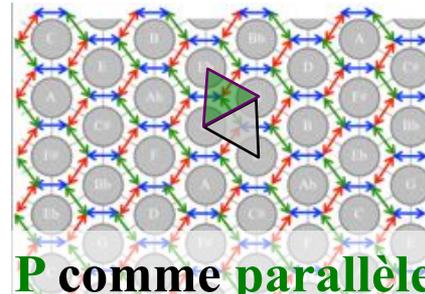
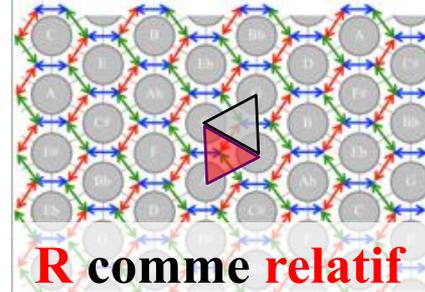
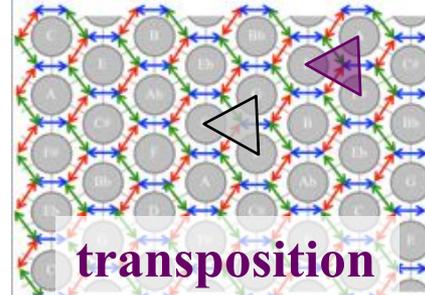
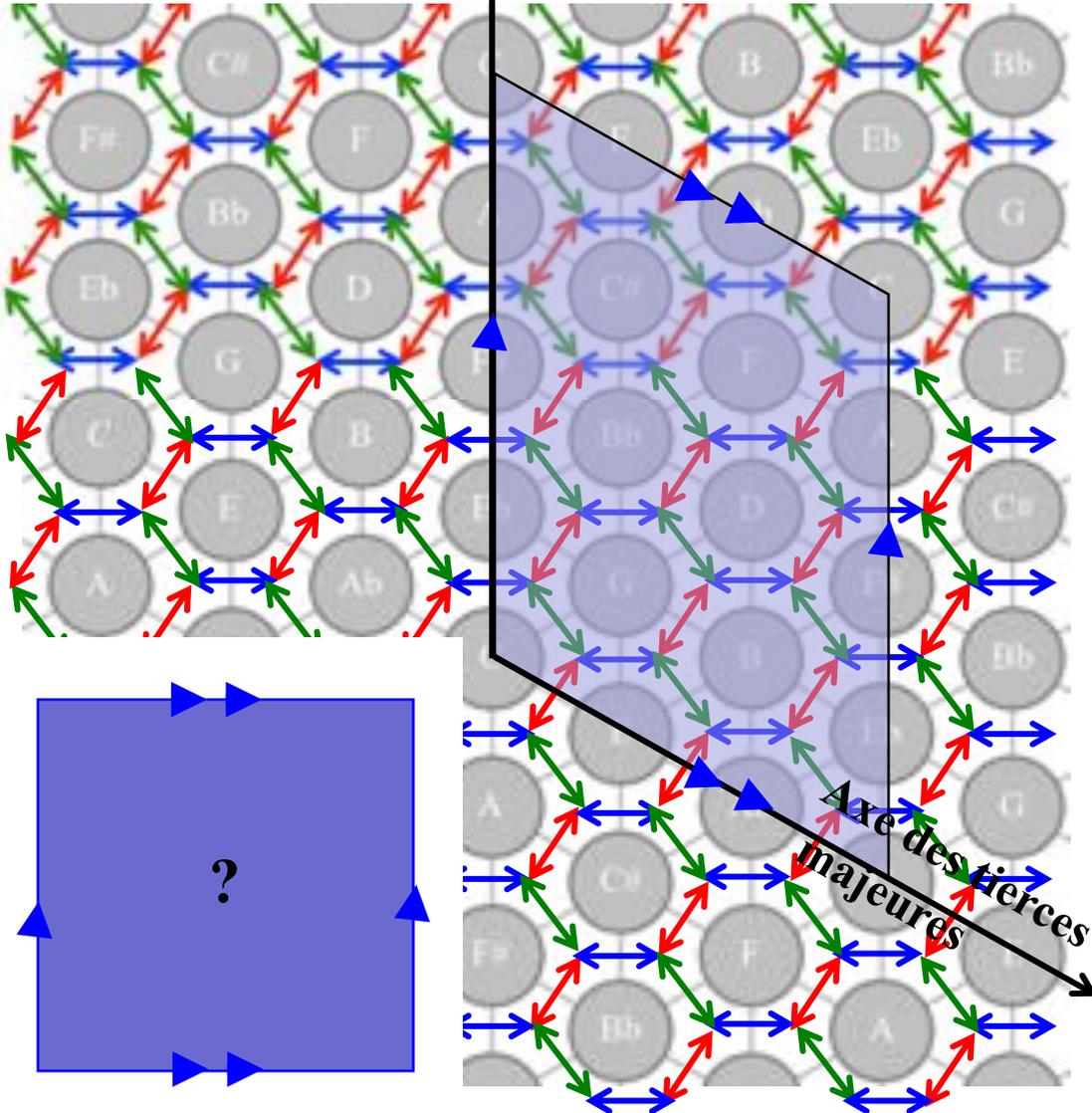

➔ DEMO

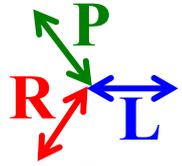
Le Tonnetz et ses symétries

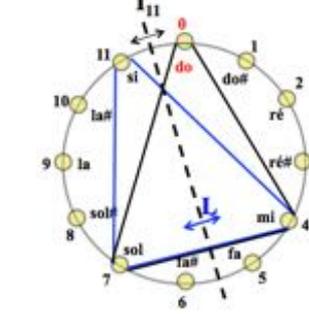
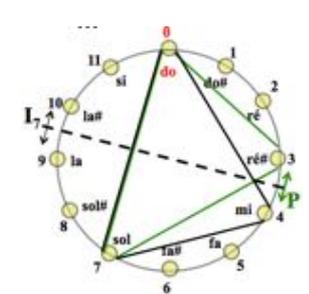
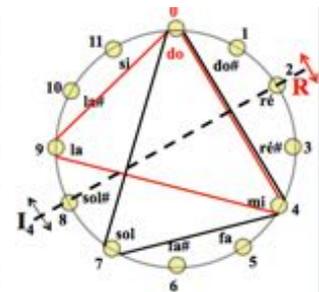
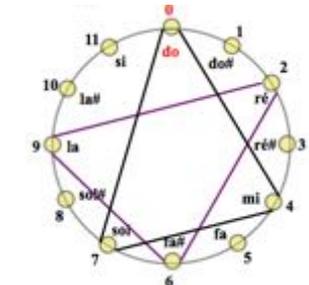
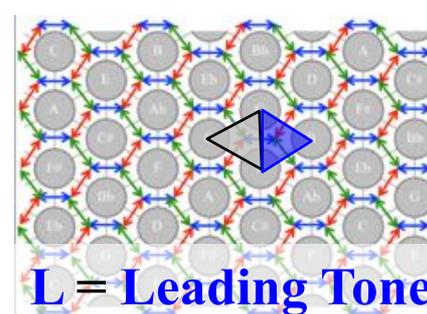
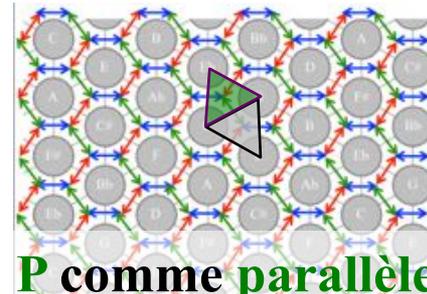
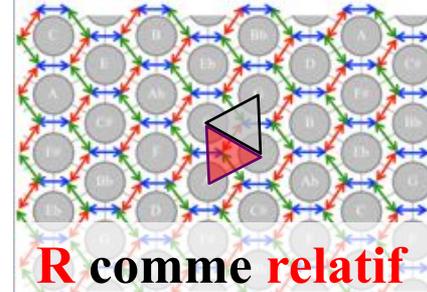
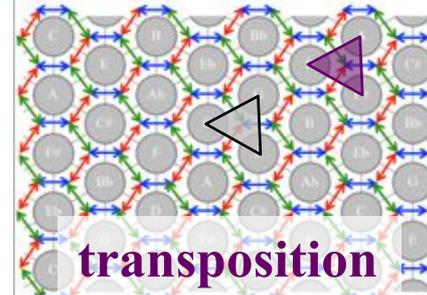
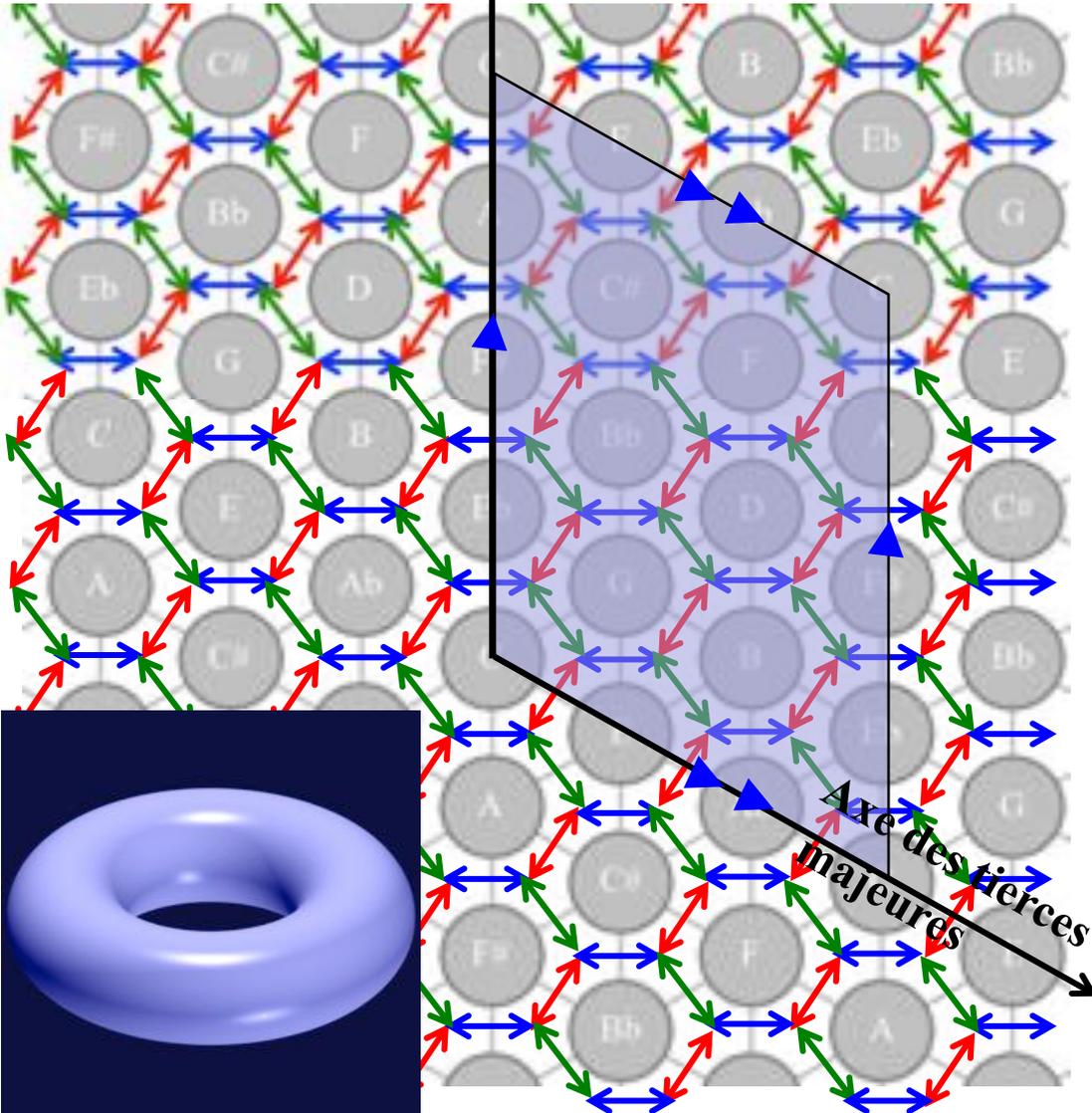
Axe de tierces mineures

Le Tonnetz et ses symétries

Axe de tierces mineures

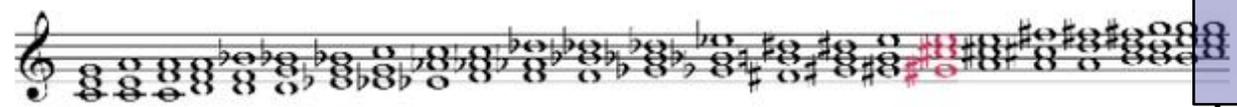

Zig-zag et cycles hamiltoniens dans le Tonnetz

Le Blé en Herbe

(Polo/Moreno/Dieu)

← time

Plonger comme un enfant, cheveux au vent
 Sous l'océan du blé en herbe
 Marée d'épis couleur d'amande
 Qui tendent à caresser le ciel

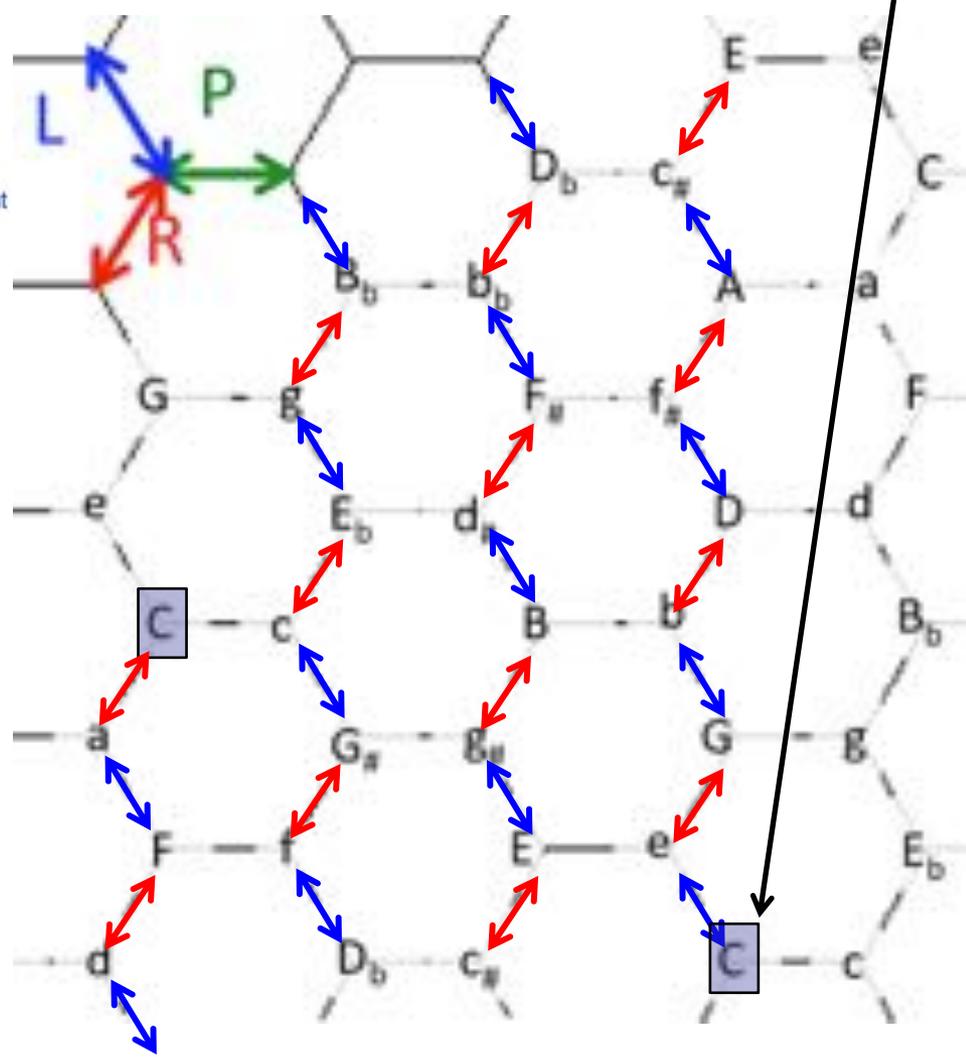
Algues tendres de mille plages
 Frôlant le ventre des nuages
 Cheveux de pluie, dos de poissons
 Qui frissonnent à l'unisson

Suivre le bord des continents
 Dans l'océan du blé en herbe
 Pêcher le corail du pavot
 Dans le sang des coquelicots

Croiser matin dans l'herbe folle
 Deux tourterelles qui s'envolent
 Suivre les jeux des hirondelles
 Sur le paysage éternel
 Nager comme un enfant, cheveux au vent
 Sous l'océan
 Du blé en herbe

Marée de fruits au goût amer
 Acide et salée comme la mer

Vers l'îlot d'un petit village
 Vers un château d'eau sur la plage
 Quand tout s'éteint avant l'orage
 Quand se lève le vent du large
 Sur le blé vert

CABARET HAMILTONIEN

FABRICE QUÉDY
 Formidables dans la musique savante

MORENO ANDREATTA
 Menteuses dans la musique

POLO PIERRE LAMY
 Écriture appliquée aux formes musicales

Alexis - Voix, guitare, écriture
 Augustin - Voix, claviers, écriture
 Clara - Voix, guitare, écriture
 Emma - Voix, harmonica, écriture
 Simon - Voix, alto, écriture
 Thomas - Voix, claviers, écriture

Écrire sous la contrainte...
 TACHER DU PAPIER SOUS
 L'OBLIGATION DE FAIRE
 QUELQUE CHOSE...

SALIR DU BOIS CONDITIONNÉ
 AVEC LE DEVOIR MORAL DE
 TRANSFORMER UN OBJET
 INDEFINI...

SAMEDI 27 FÉVRIER 2016 à 11h
 AMPHI PARIS SCIENCE ET LETTRES
 22 rue de St-Louis
 75005 Paris

ENTRÉE LIBRE

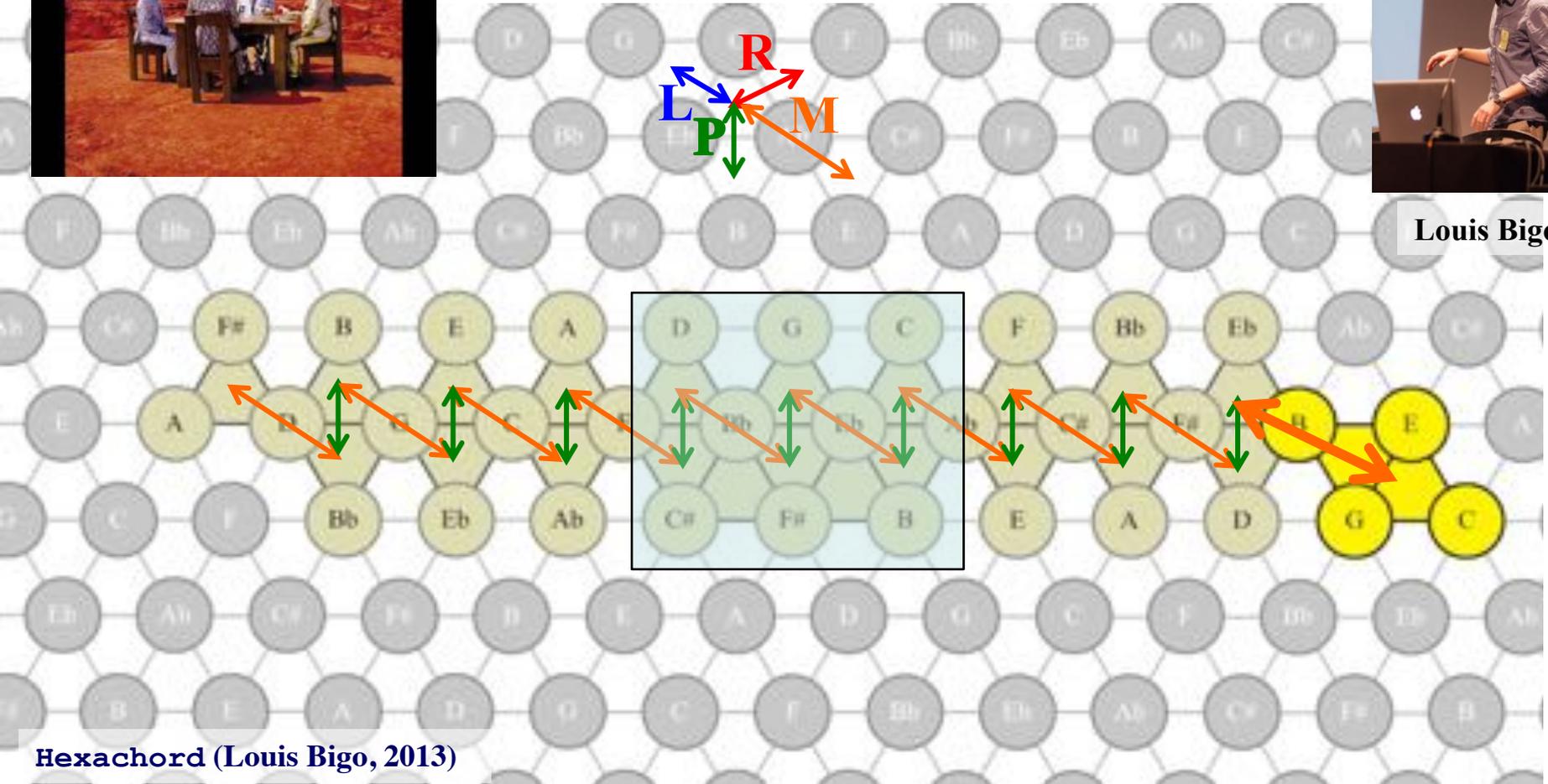
Symétries et procédés algorithmiques chez *Muse*

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

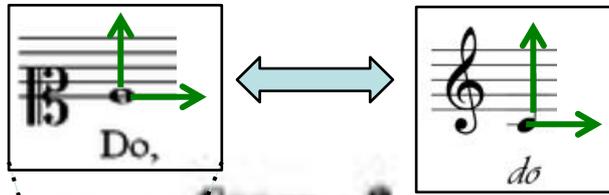
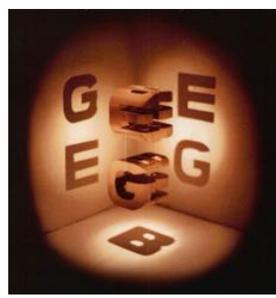
Louis Bigo

Hexachord (Louis Bigo, 2013)

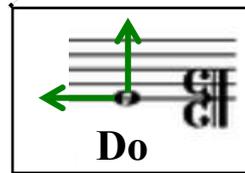
axe temporel →

Canons énigmatiques chez Bach et géométrie

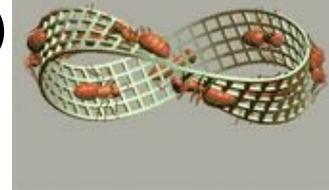

Canones diversi
super thema regium

1. Canon a 2

Ma fin est mon début (mais renversé !)

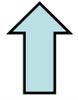
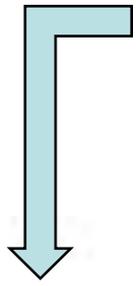

Canones diversi super thema regium:

1. Canon a 2

Canones diversi super thema regium:

1. Canon a 2

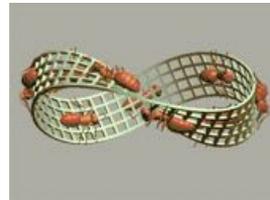

<http://www.josleys.com/Canon/Canon.html>

[min. 1'14"]

Le « cercle rythmique » et ses rotations

CLAPPING MUSIC

FOR TWO PERFORMERS

① J. 044-100

CLAP 1
CLAP 2

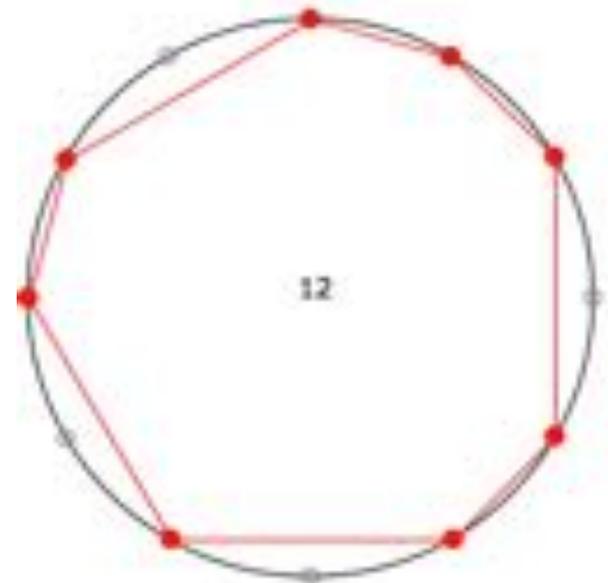
Repeat back ⑫, then end

The performers begin and end with both performers in unison at bar ①. The number of repeats of each bar should be fixed at twelve repeats per bar. Since the first performer part does not change, it is up to the second performer to ease from one bar to the next. The second performer should try to keep his or her claps close to the first part of each measure (not on the first beat of the group of three claps), so that his claps always fall on a new beat of his or her unchanging pattern.

The choice of a particular clapping sound, ie, with cupped or flat hands is left up to the performers, whichever sound is chosen, both performers should try to get the same one so that their two parts will blend to produce one overall exciting pattern.

Clapping Music de Steve Reich (1972)

Steve Reich 1972
12 repeats 1972

Le « cercle rythmique » et ses rotations

CLAPPING MUSIC

FOR TWO PERFORMERS

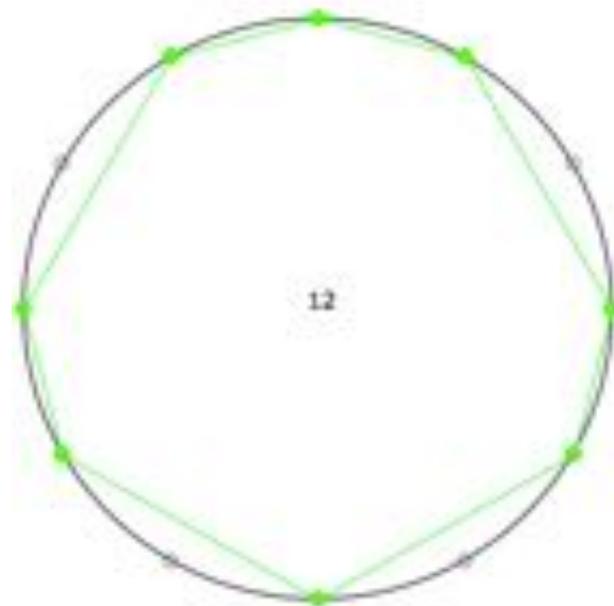
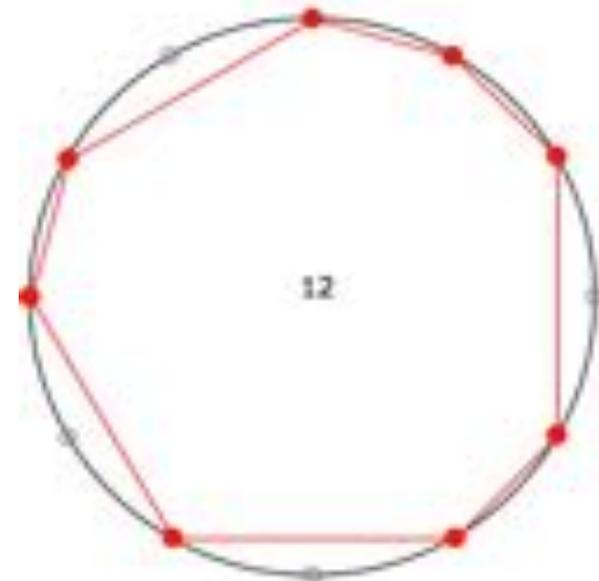
CLAP 1
CLAP 2

J. 044-100

Repeat last 12, then end

The performers begin and end with both performers in unison at bar ①. The number of repeats of each bar should be fixed at twelve repeats per bar. Since the first performer part does not change, it is up to the second performer to ease from one bar to the next. The second performer should try to keep his or her direction where it is written, i.e. on the first beat of each measure (not on the first beat of the group of three claps), so that his direction always falls on a new beat of his or her unchanging pattern.

The choice of a particular clapping sound, i.e. with cupped or flat hands is left up to the performers, whichever sound is chosen, both performers should try to get the same one so that their two parts will blend to produce one overall rhythmic pattern.

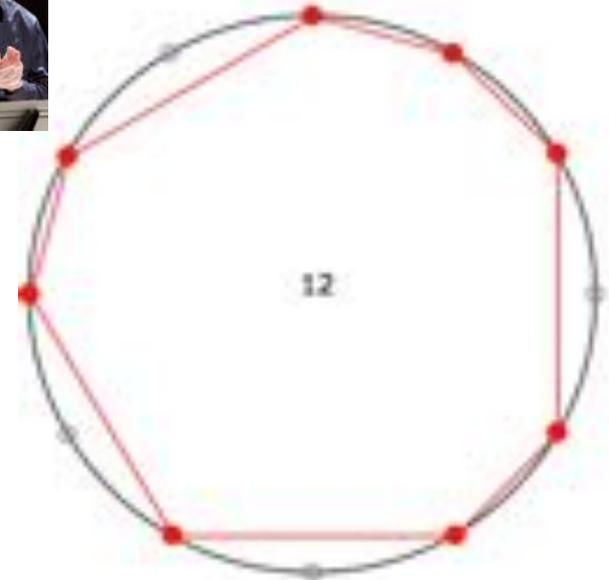
Le « cercle rythmique » et ses rotations

CLAPPING MUSIC

FOR TWO PERFORMERS

Handwritten musical score for two clappers. The score is written on two staves, labeled CLAP 1 and CLAP 2. The tempo is marked 'J. 164-168'. The score is divided into measures, with some measures highlighted by colored boxes: a red box around the first measure, a green box around the second measure, and an orange box around the third measure. The score continues with several more measures, each starting with a circled measure number (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). At the bottom right of the score, it says 'Repeat back to 1, then end'.

The performers begin and end with both performers in unison at bar 1. The number of repeats of each bar should be fixed at twelve repeats per bar. Since the first performer part does not change, it is up to the second performer to cause five bar to the next. The second performer should try to keep his or her clapping where it is written, i.e. on the first beat of each measure (not on the first beat of the group of three claps), so that his clapping always falls on a new beat of his or her unchanging pattern.

The choice of a particular clapping sound, i.e. with cupped or flat hands is left up to the performers, whichever sound is chosen, both performers should try to get the same one so that their two parts will blend to produce one overall exciting pattern.

Clapping Music (1972)

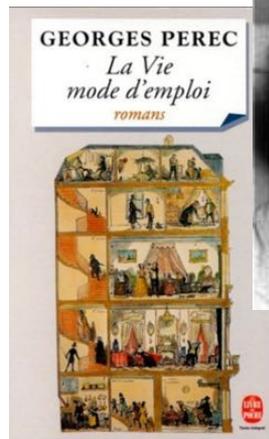
Steve Reich 1972
revised 1979

Gerubach's Scrolling Score Project
<http://www.gerubach.com>

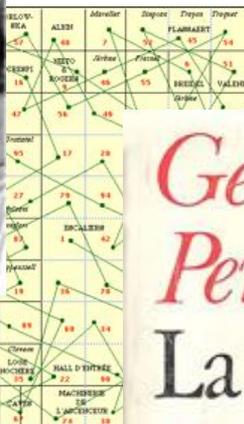
Les contraintes dans l'art : l'OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle)

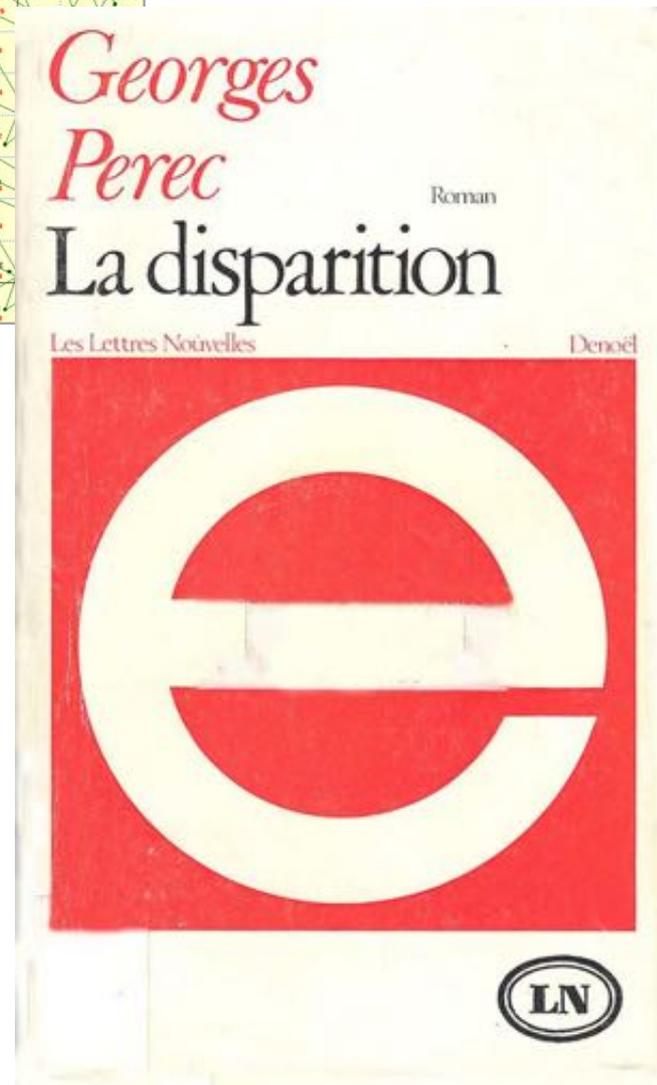
Cent mille milliards de poèmes, 1961

Georges Perec

La vie mode d'emploi,

Raymond Queneau

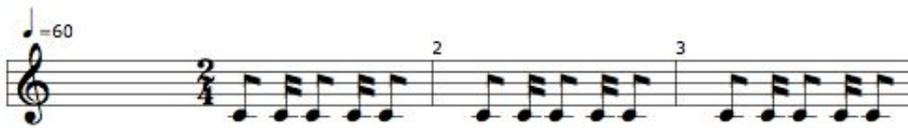
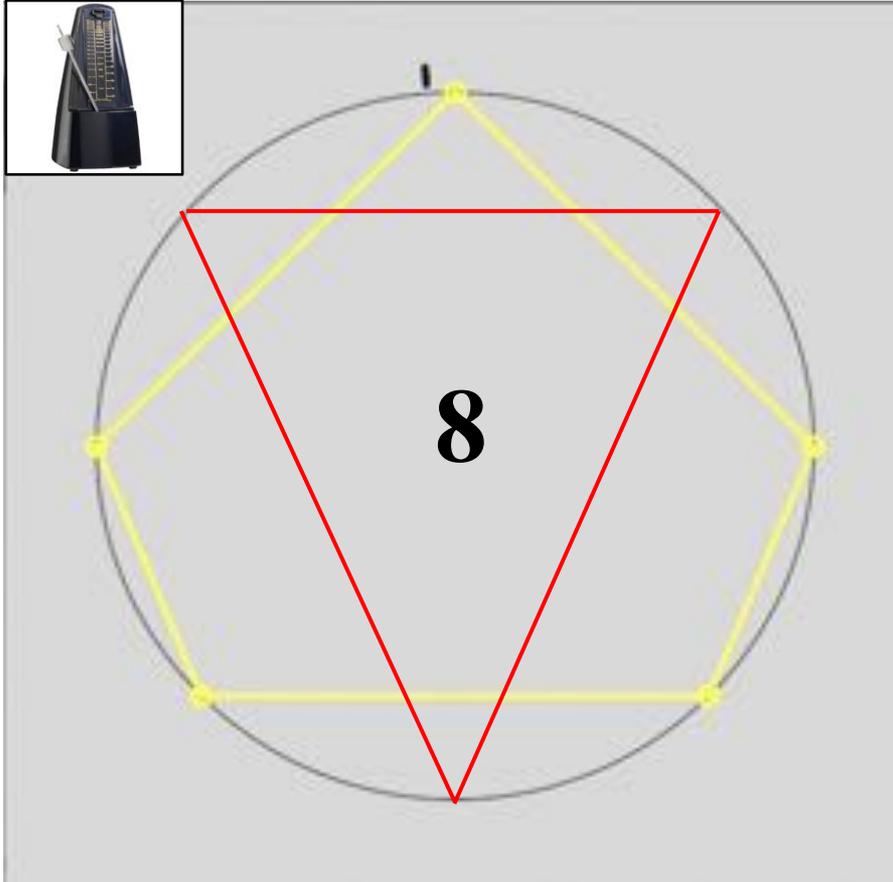

Italo Calvino

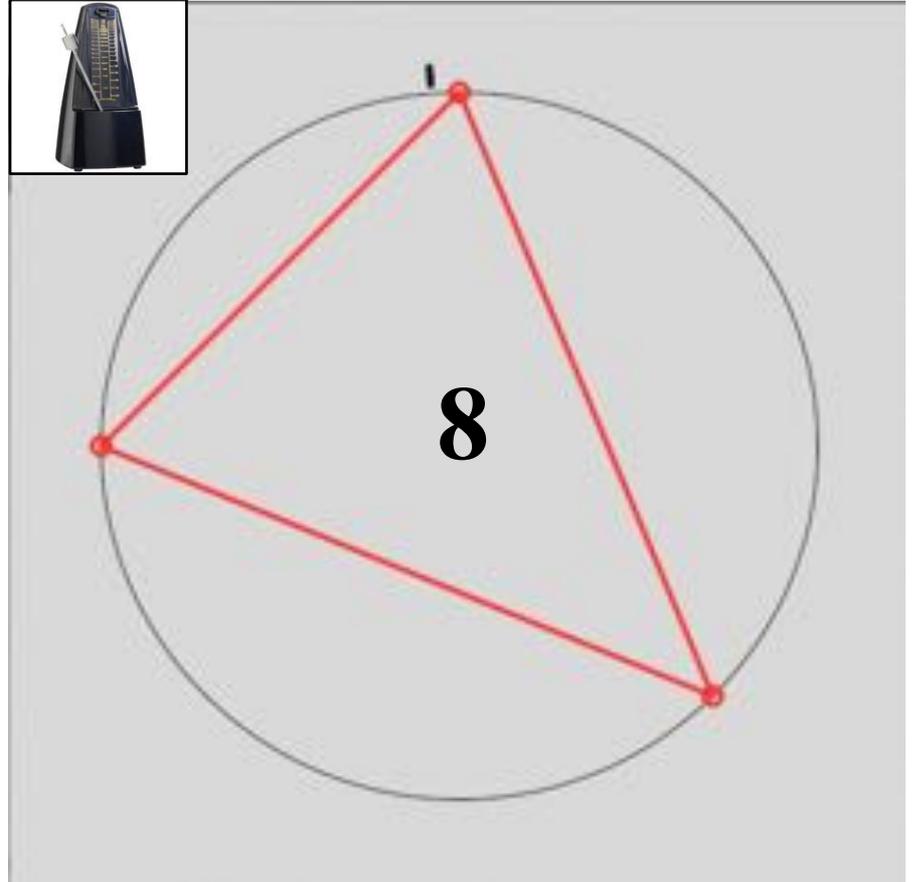
Le Château des destins croisés, 1969

Rythmes afro-cubains et symétries

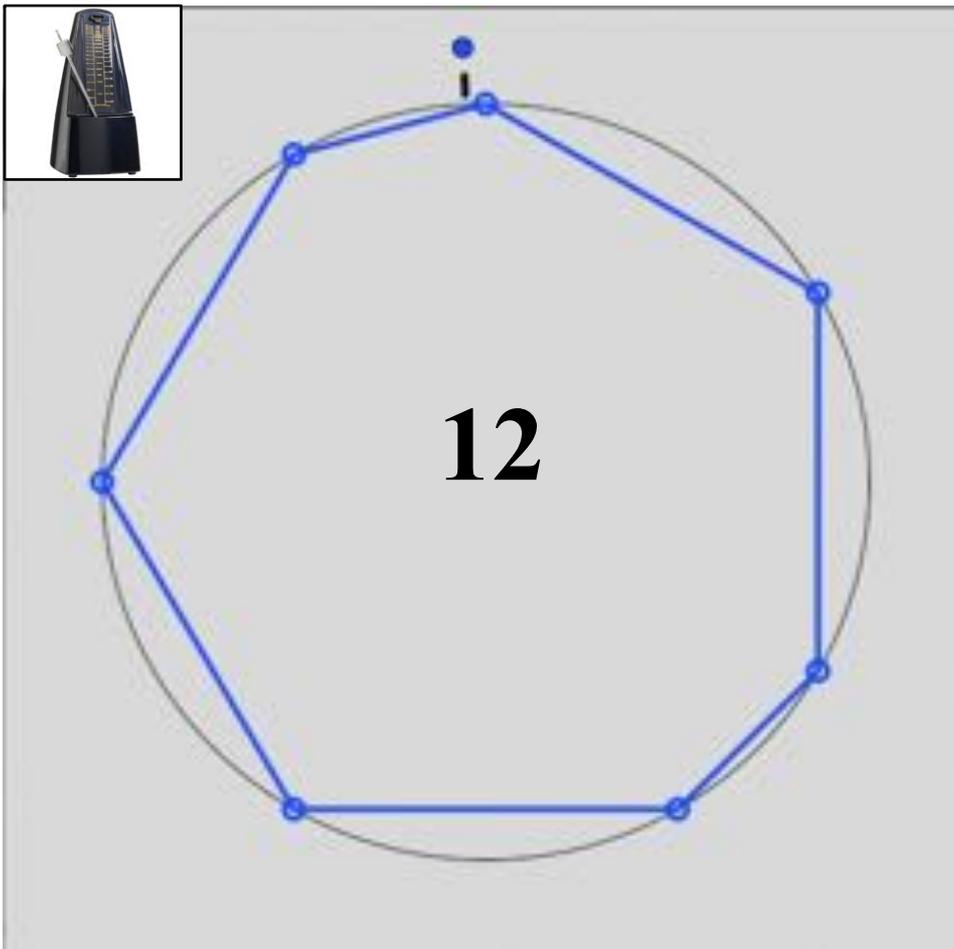
El cinquillo

El trecillo

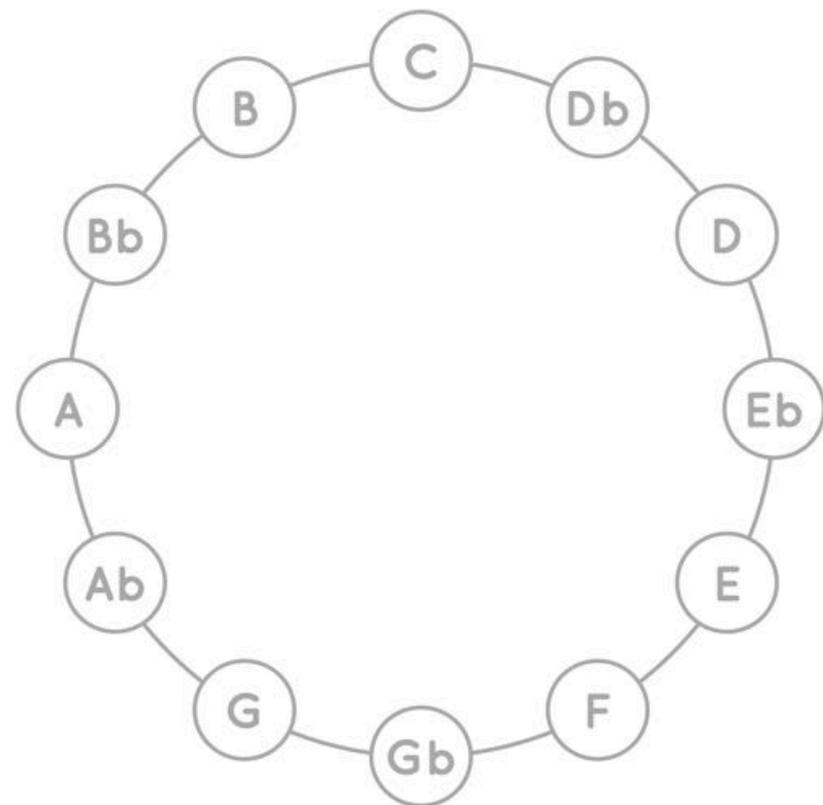
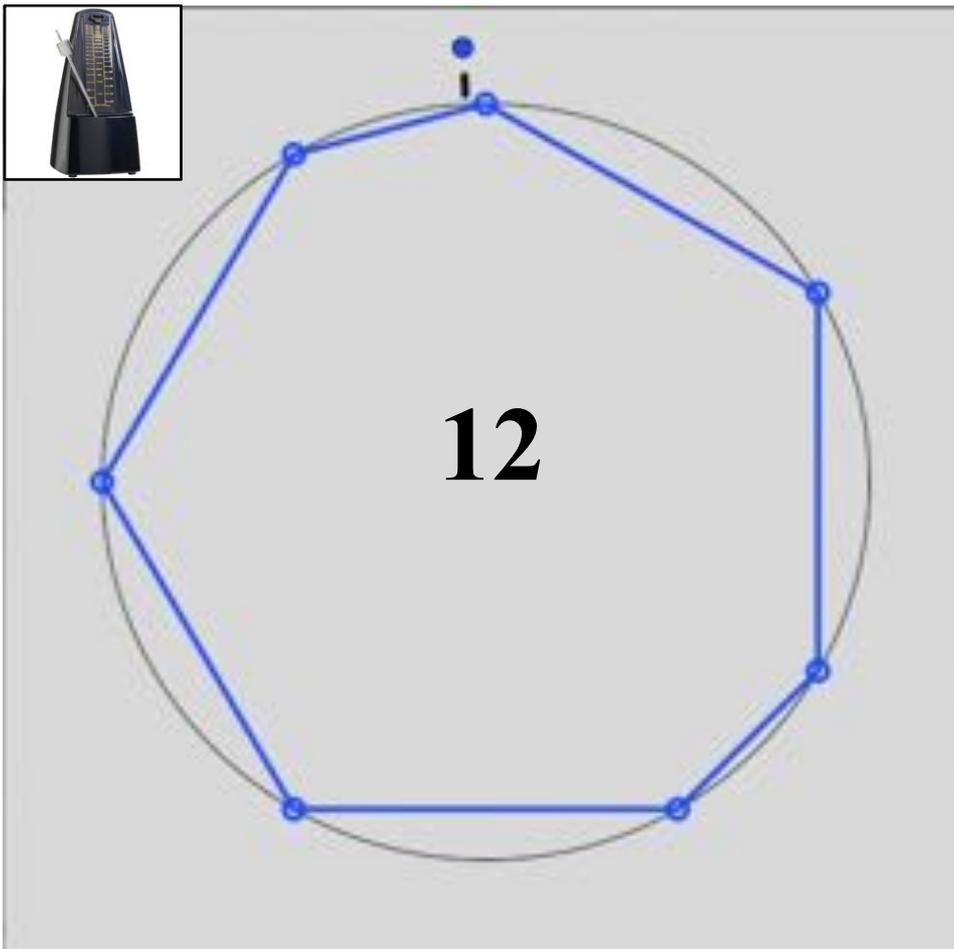

Représentation circulaire des rythmes

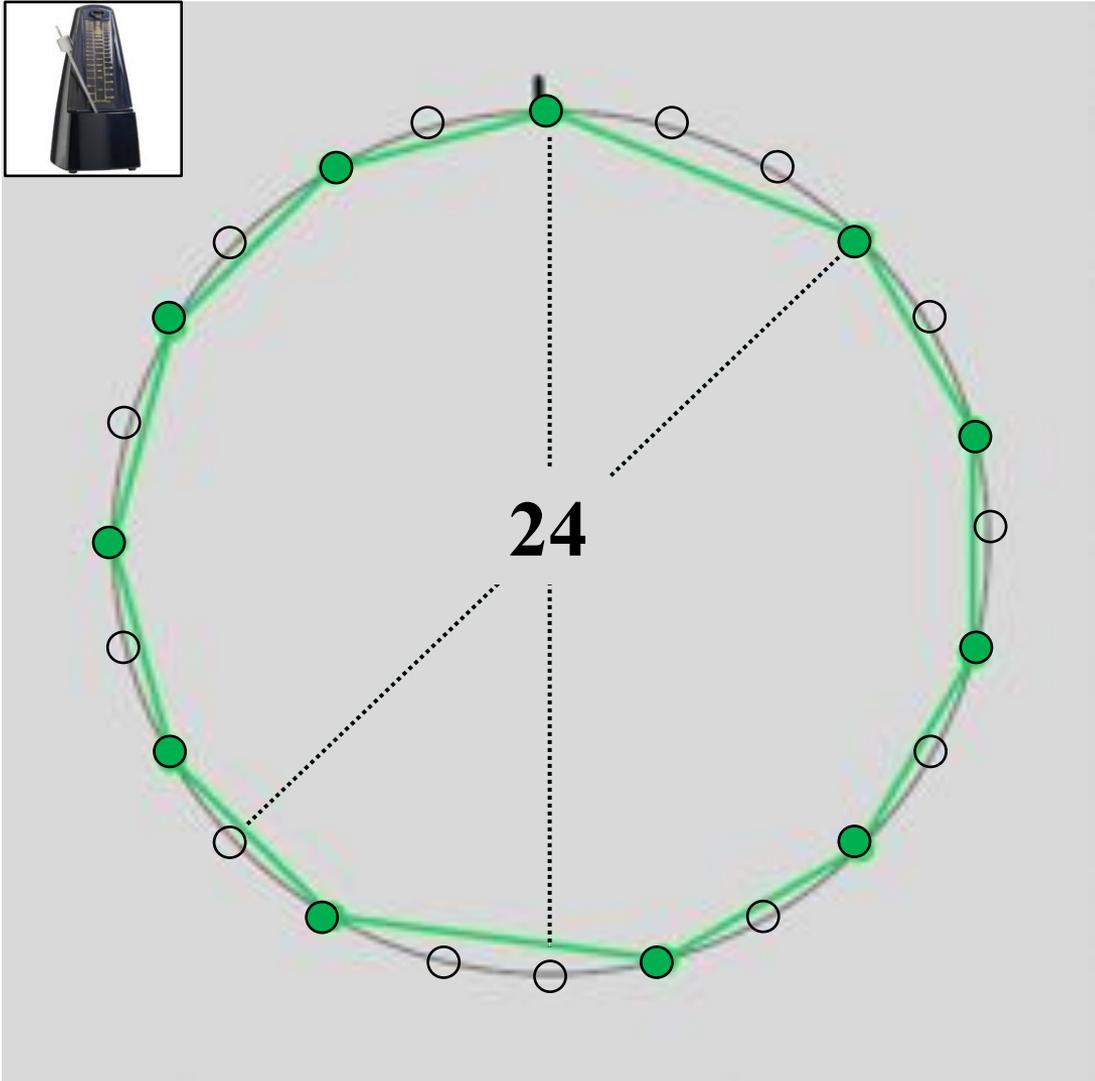
Abadja ou Bembé

Représentation circulaire des rythmes

Abadja ou Bembé

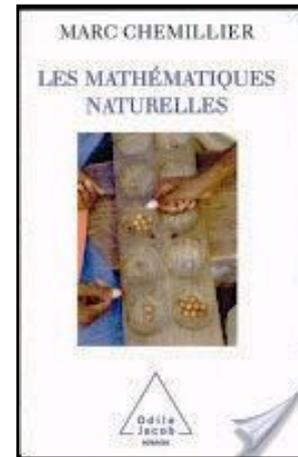
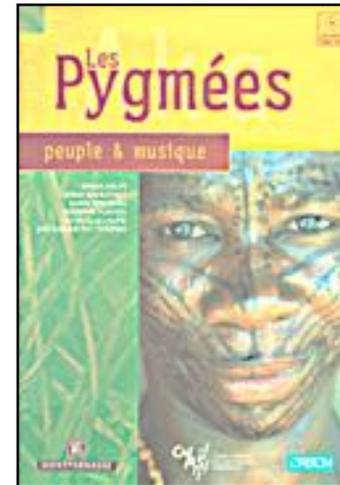
Imparité rythmique et traditions orales

Simha Arom

Marc Chemillier

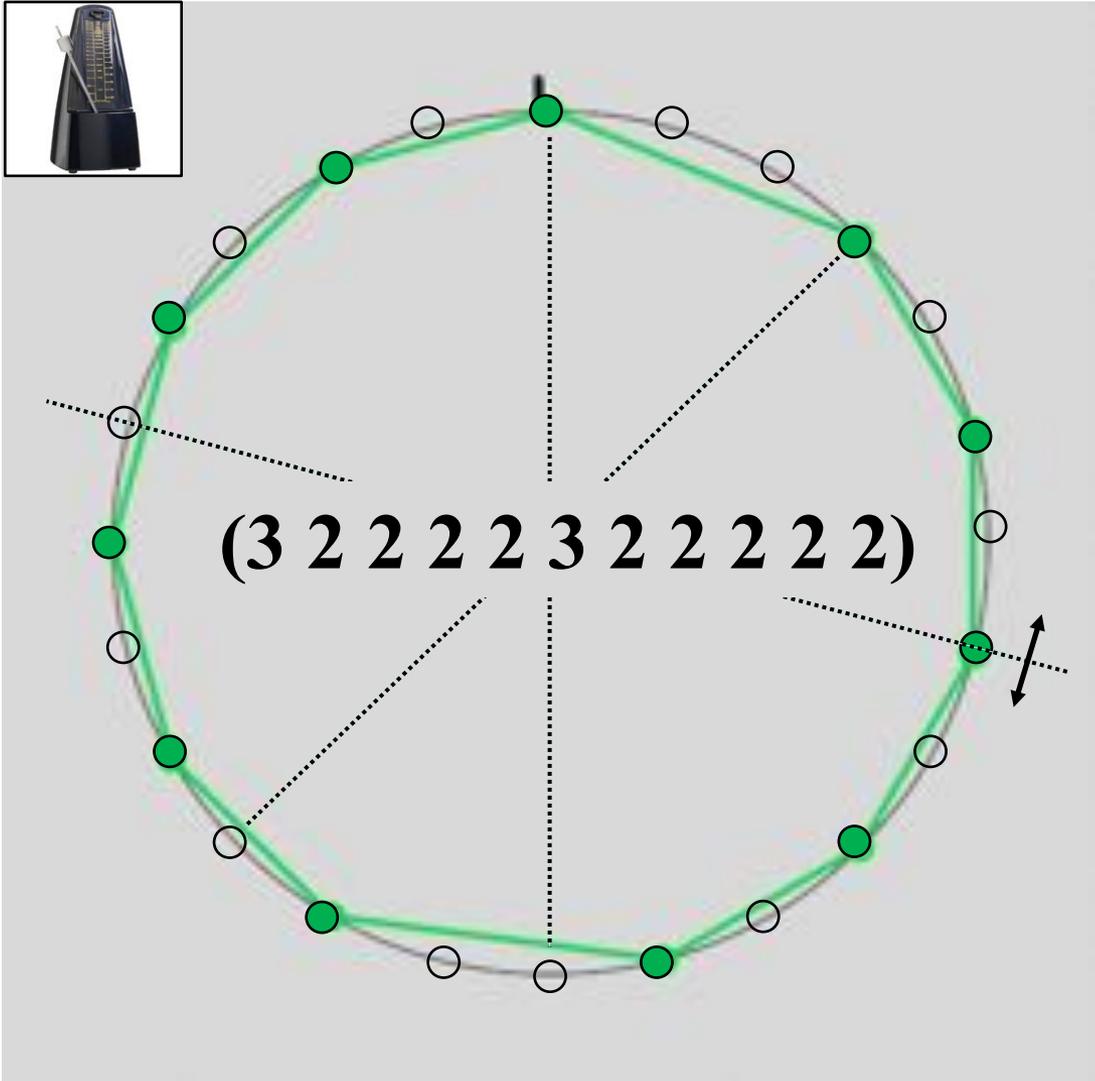

musimédiane

publiée avec le concours de la SFAM

revue audiovisuelle et multimédia d'analyse musicale

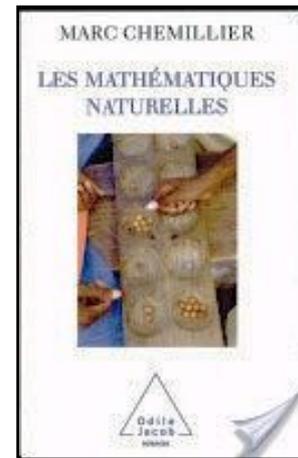
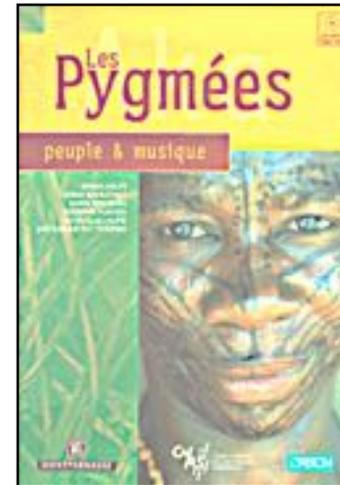
Imparité rythmique et traditions orales

Simha Arom

Marc Chemillier

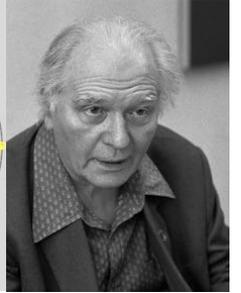
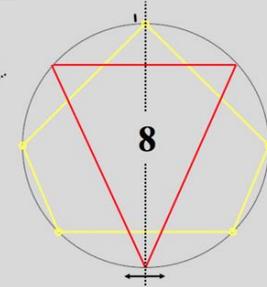
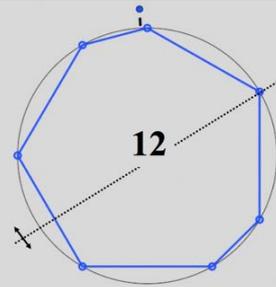
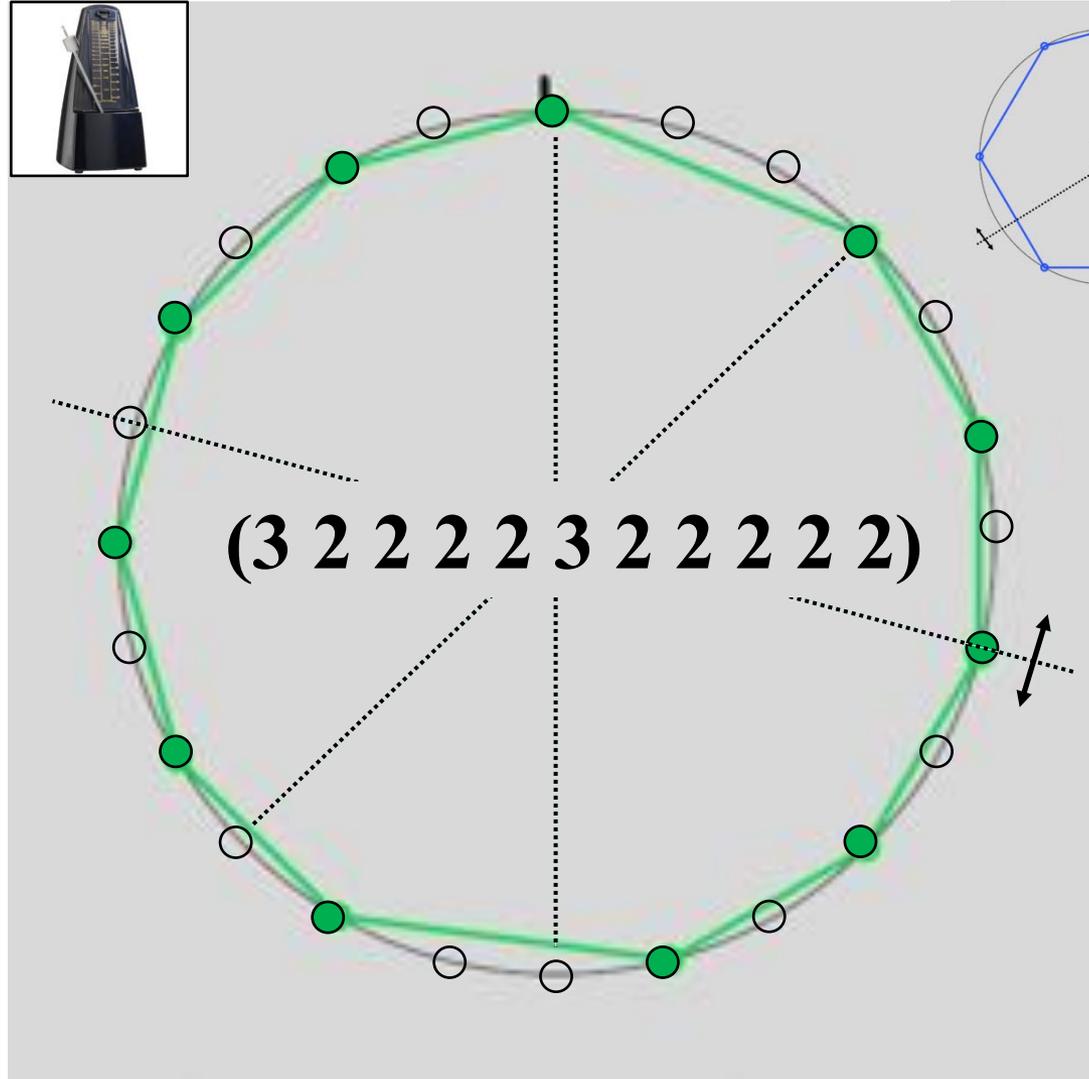

musimédiane

publiée avec le concours de la SFAM

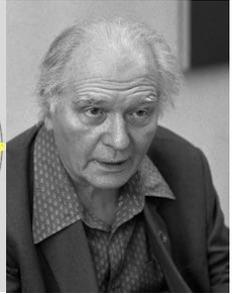
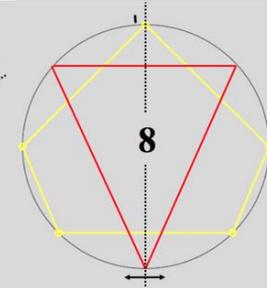
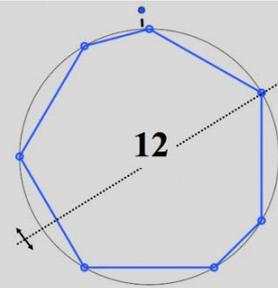
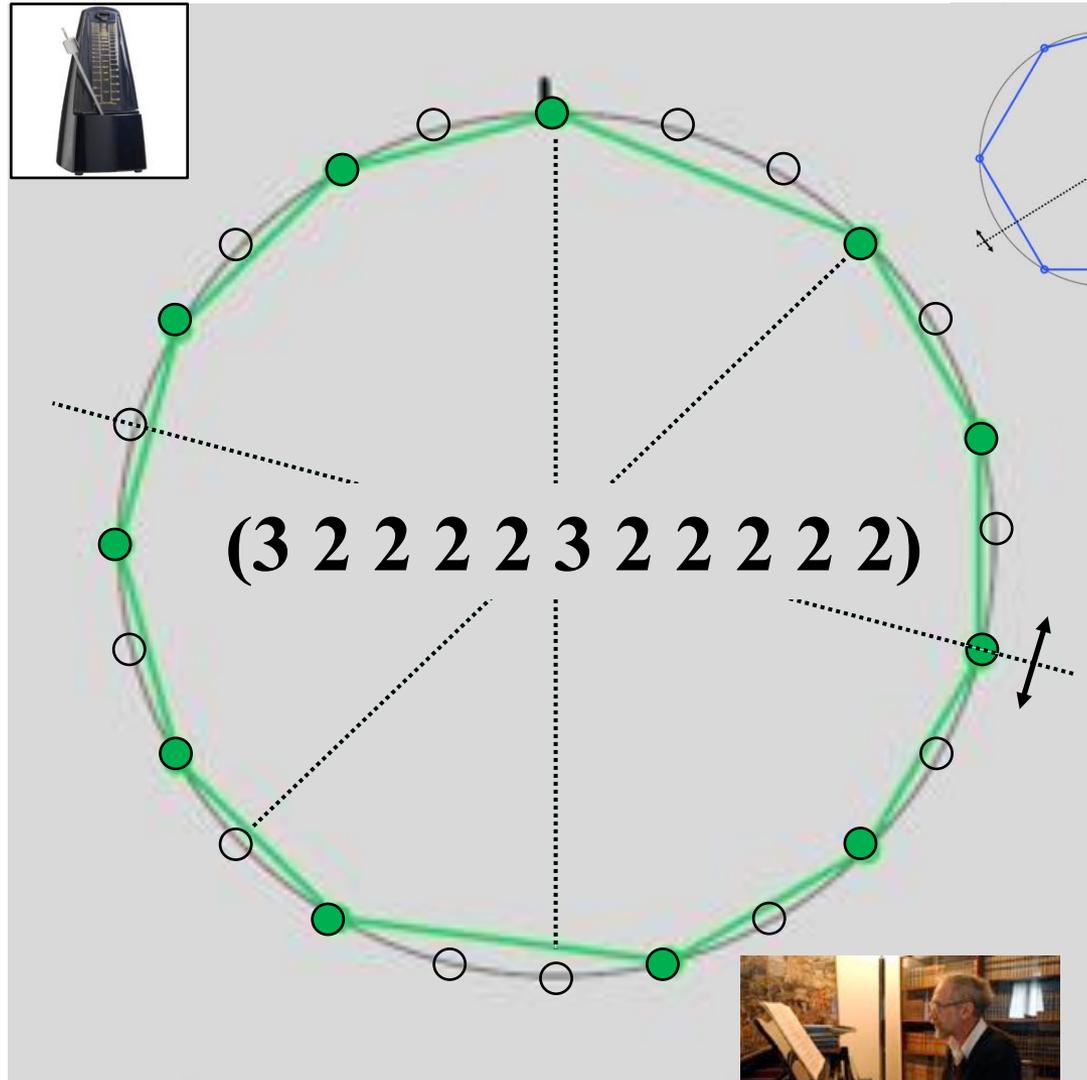
revue audiovisuelle et multimédia d'analyse musicale

Olivier Messiaen et les rythmes palindromes

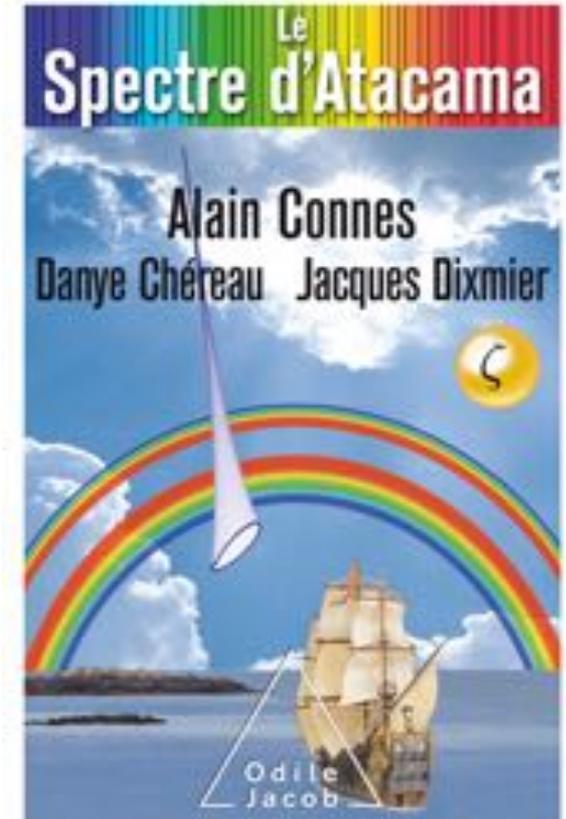

Olivier Messiaen

Olivier Messiaen et les rythmes palindromes

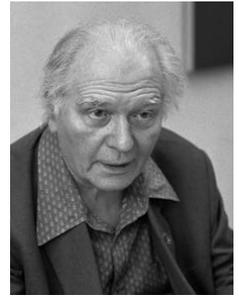
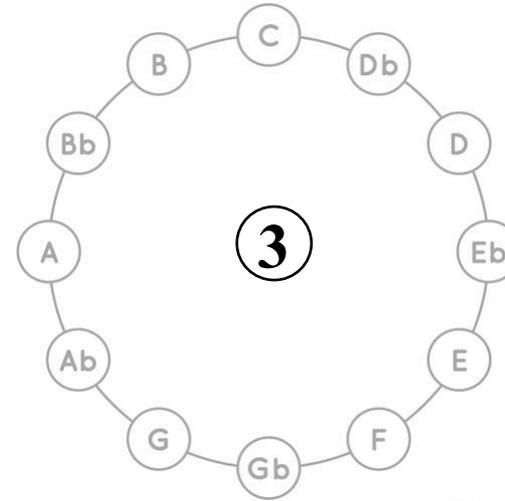
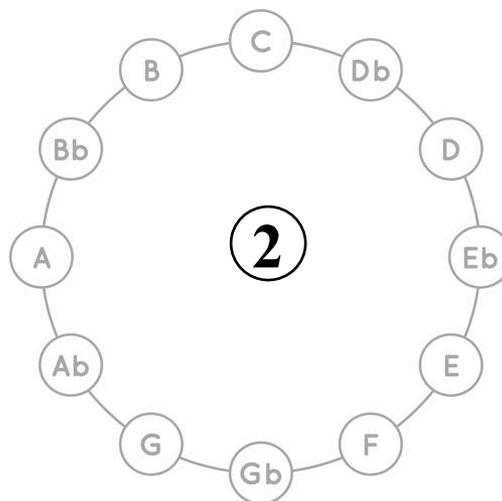
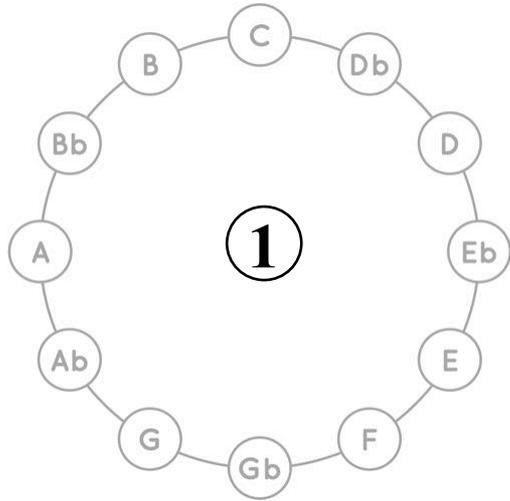
Olivier Messiaen

Alain Connes

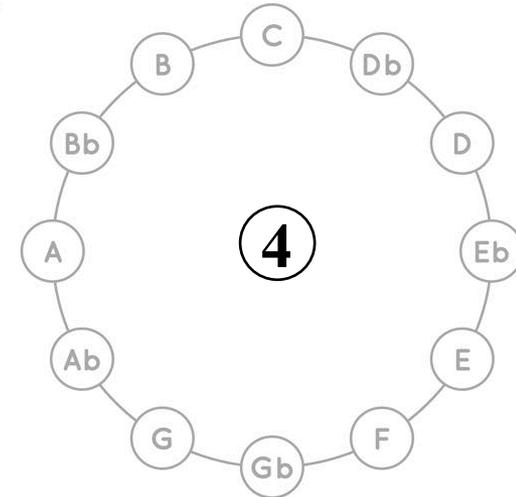
Pour aller plus loin : calcul des modes de Messiaen

Le mode octotonique (ou mode diminué)

Olivier Messiaen

Three staves of musical notation showing the octatonic mode. The first staff is labeled with a circled 1, the second with a circled 2, and the third with a circled 3. Each staff shows a sequence of notes: C, Db, D, Eb, E, F, Gb, G, Ab, A, Bb, B.

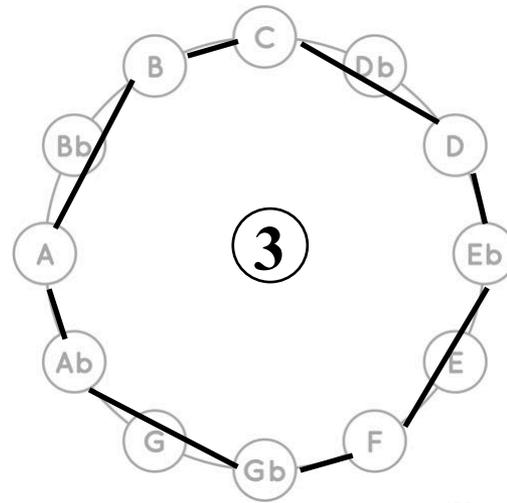
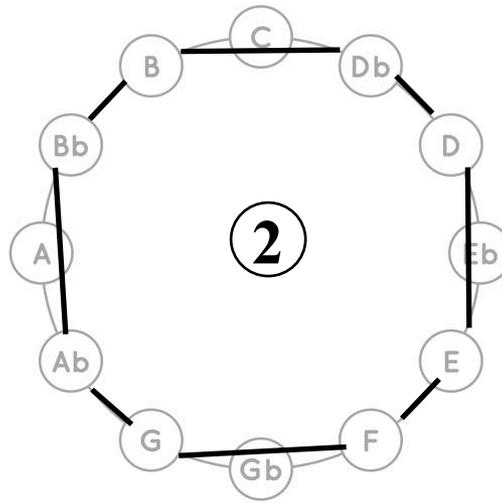
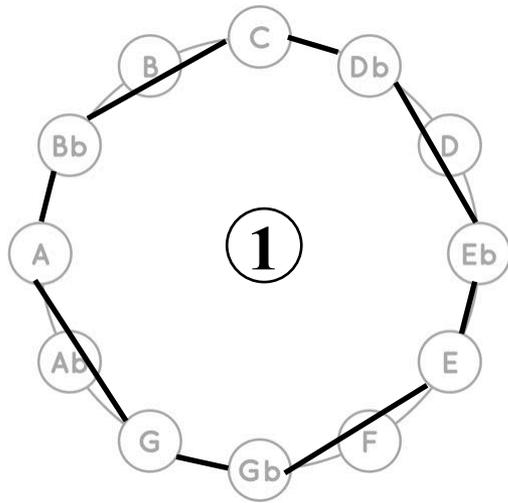

④ ...

- Formalisation mathématique du problème
- Astuces pour un calcul explicite des solutions

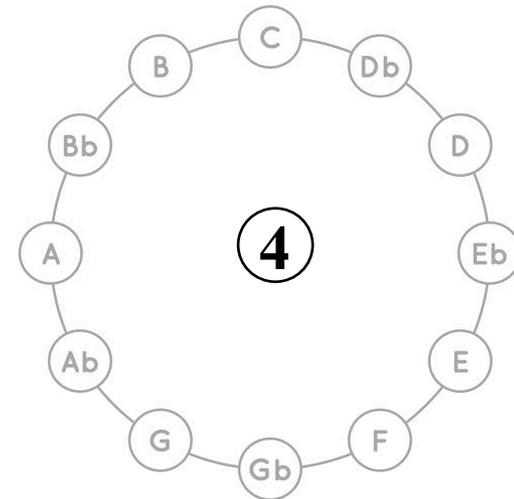
Pour aller plus loin : calcul des modes de Messiaen

Le mode octotonique (ou mode diminué)

Olivier Messiaen

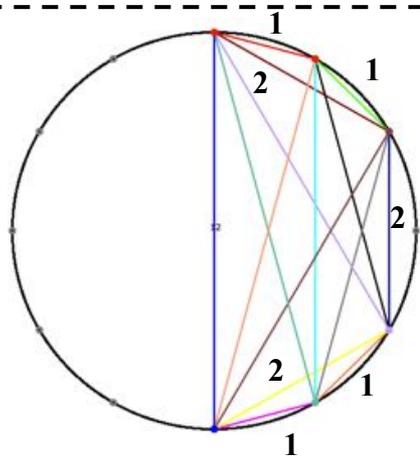
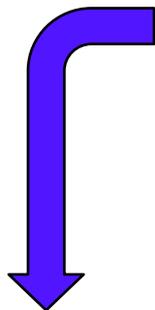
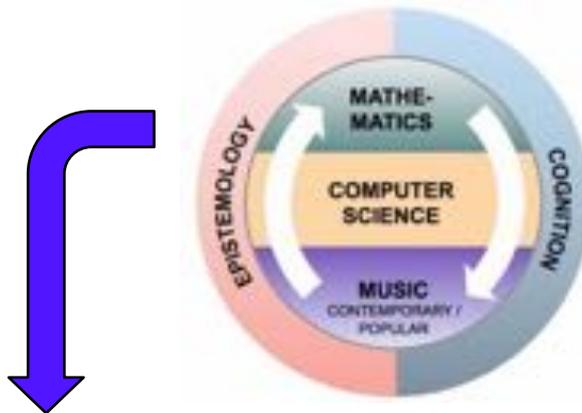
Three staves of musical notation in treble clef, each starting with a circled number 1, 2, or 3. The notes are: 1) C, Bb, A, Gb, F, Eb, D, C; 2) C, B, D, Eb, A, Gb, F, C; 3) C, Bb, A, G, F, Eb, D, C.

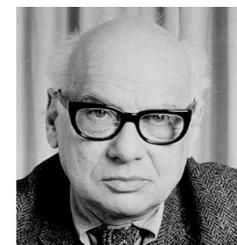
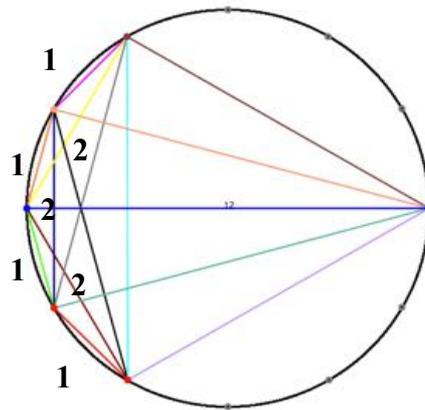
④ ?

- Formalisation mathématique du problème
- Astuces pour un calcul explicite des solutions

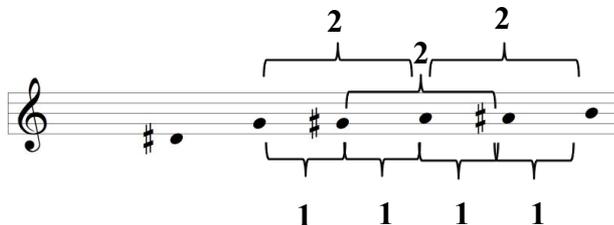
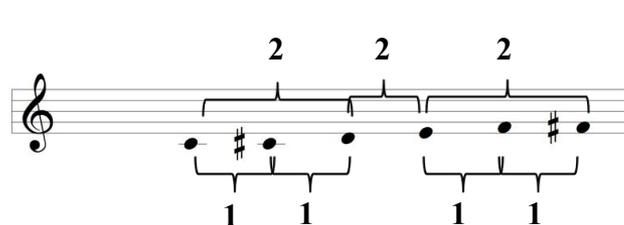
Pour aller plus loin : un théorème d'algèbre musicale

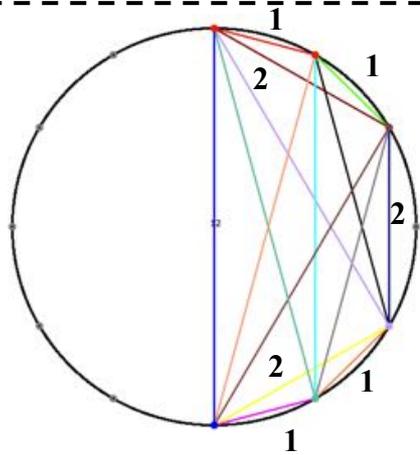
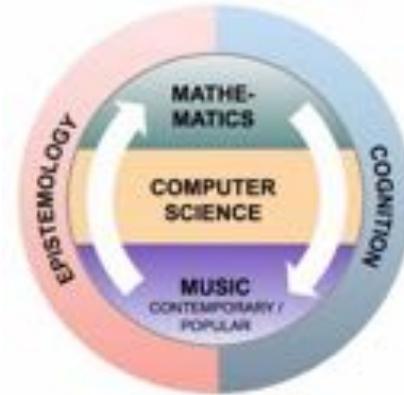
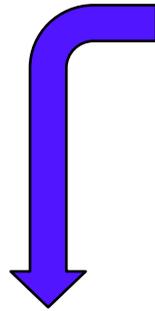
$\approx$
Théorème de l'hexacorde

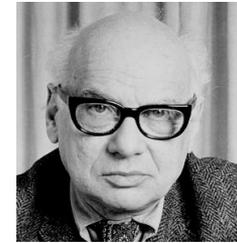
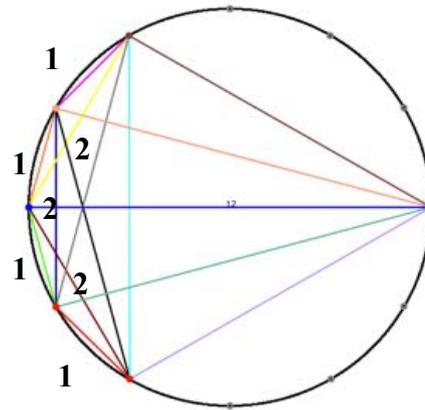
M. Babbitt

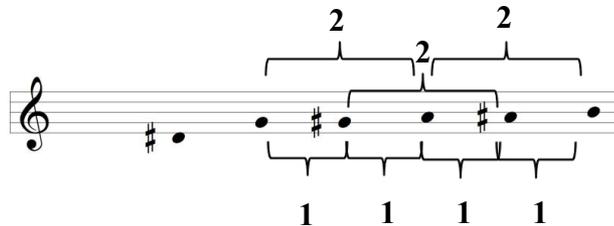
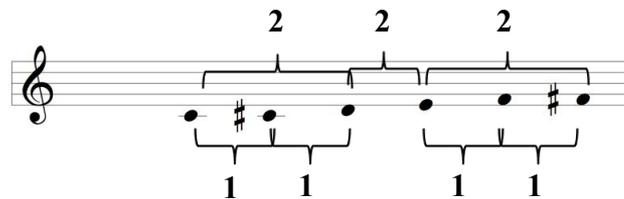
Pour aller plus loin : un théorème d'algèbre musicale

HOMOMETRIE
←→
Théorème de l'hexacorde

M. Babbitt

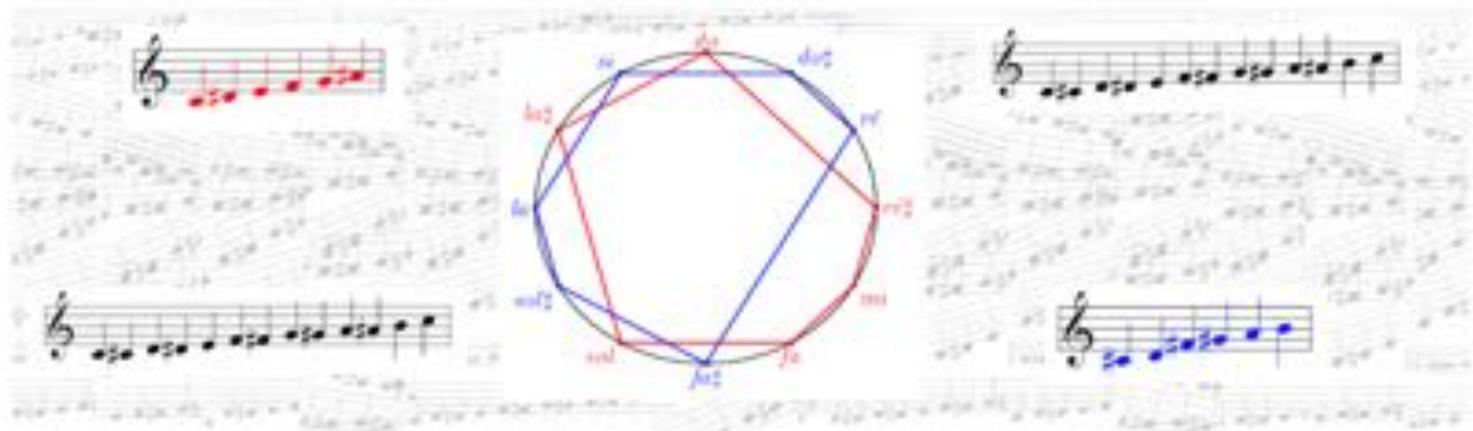
Images et visualisation

[Retour à la rubrique](#)

MATHÉMUSIQUE : INTRODUCTION AU THÉORÈME DE L'HEXACORDE

Pierre boule

Le 29 octobre 2019 - Écrit par Corentin Bayette

Le *théorème de l'hexacorde* est un théorème issu d'un problème musical et qui peut se démontrer de multiples façons. Nous proposons dans cet article une description de sa découverte et d'une approche mathématique de la musique permettant de comprendre l'une de ses démonstrations parmi les plus récentes et intuitives. Après un bref rappel historique, nous proposons de définir formellement les notes et les intervalles musicaux pour ensuite pouvoir énoncer et démontrer le théorème de l'hexacorde. Quelques notions mathématiques plus avancées sont également données dans les dépliants et en fin d'article pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin.

Le projet SMIR : les maths dans la musique, la musique des maths

Approches
« audio »

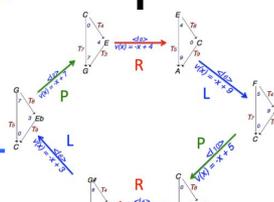
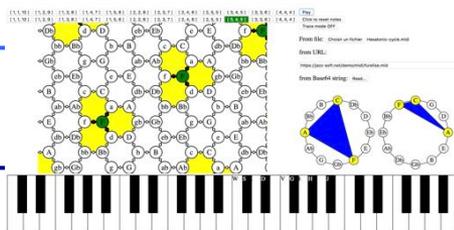
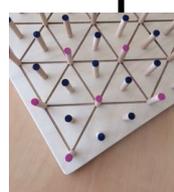
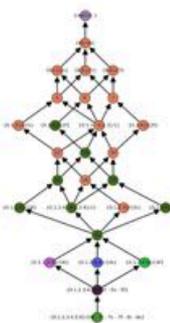
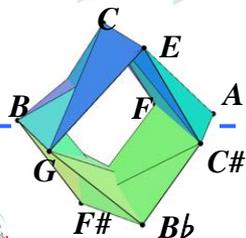
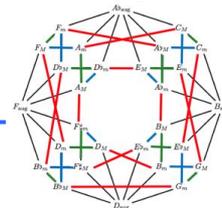
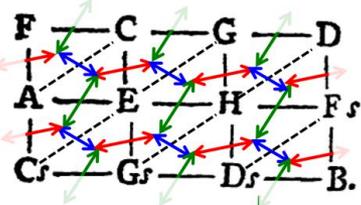
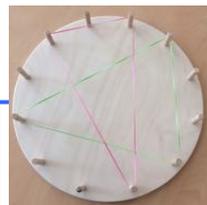
Modèles
algébriques

?

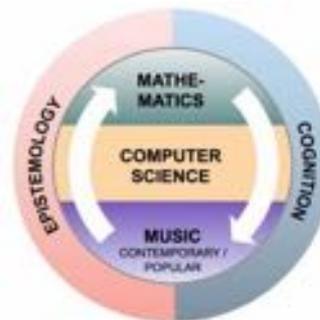
Modèles
topologiques

Modèles
catégoriels

Modèles
computationnels

Modèles cognitifs

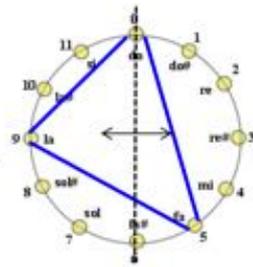

Approches « symboliques »

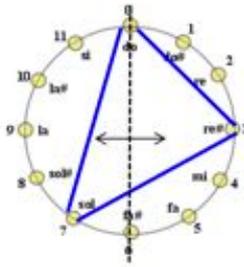
L'harmonie négative ou la dualité majeur/mineur

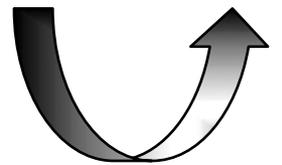
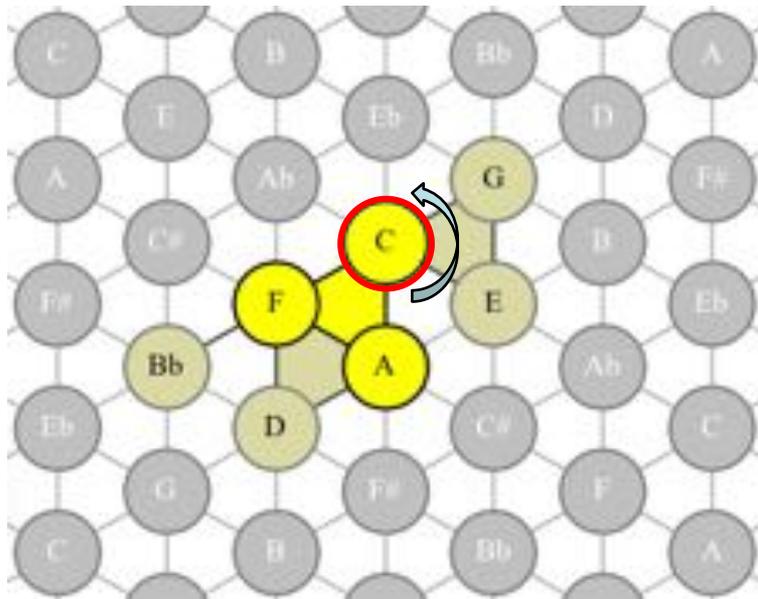
Accord
majeur

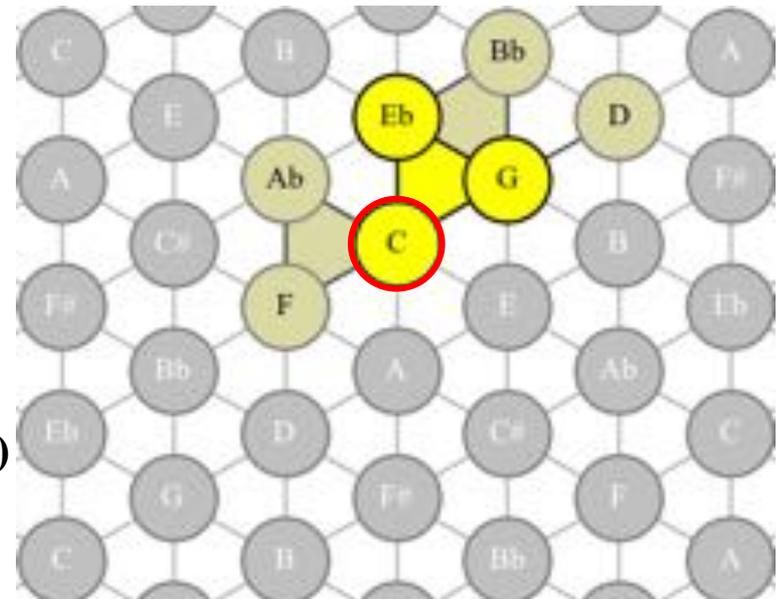
inversion

Accord
majeur

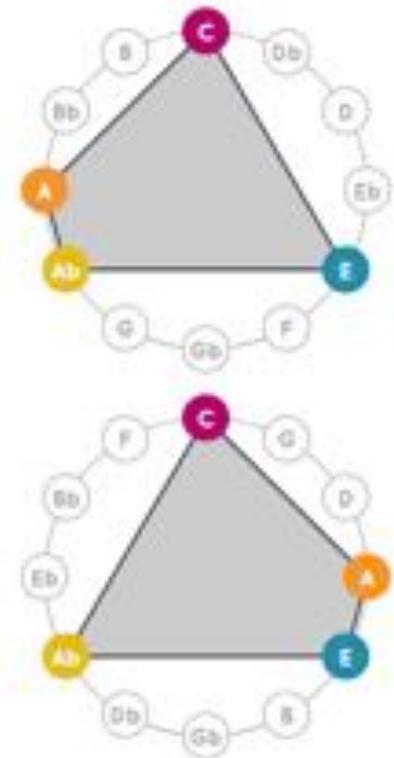
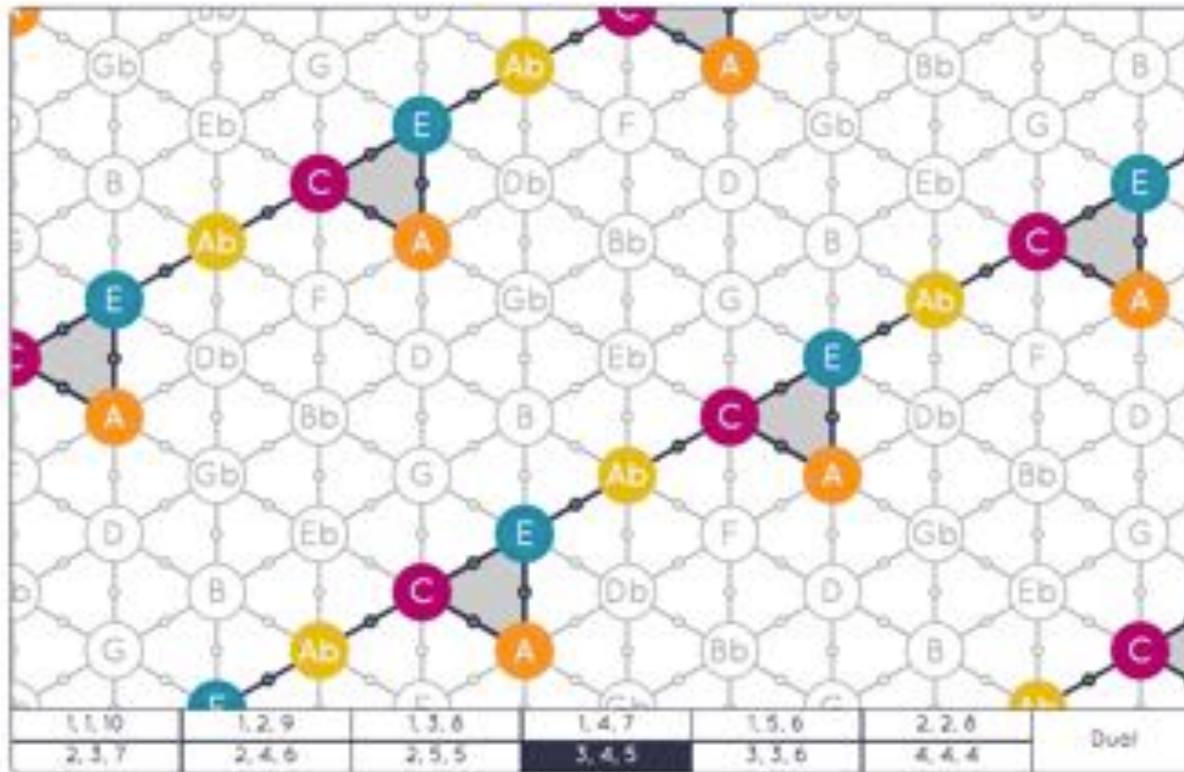

Rotation
(autour du do)

THE TONNETZ

ONE KEY - MANY REPRESENTATIONS

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

