Colagem, recorte e erros em um processo composicional utilizando o Music21.

Guilherme Lunhani¹

¹Instituto de Artes e Design – Universidade Federal de Juiz de Fora Juiz de Fora, MG

gcravista@gmail.com

Abstract. This article describes a case study in Computer Generated Assistance, for music analysis and didactic composition. A Python command was programmed to automate routines based on [Music21 2015] library, such: selection, cluster and fragmentation from a document in J.S.Bach's corpus. Some compositional exercises were used to test a operation, called glitch, in this corpus. In addition, [MuseScore 2015] and [Lilypond 2015] were used to edit and diagram scores. At the end, comment on bugs, compositional problems and future plans of composition.

Resumo. Este artigo descreve um estudo de caso em Assitência Gerada por Computador para análise musical e composição didática. Um comando Python foi programado para automatizar rotinas da biblioteca [Music21 2015] como: seleção, agrupamento e fragmentação de um documento no corpus bachiano. Alguns exercícios composicionais foram usados para testar uma operação glitch, neste corpus. Adicionalmente, [MuseScore 2015] e [Lilypond 2015] foram utilizados para edição. Ao final comentarei bugs, problemas composicionais e planos futuros de composição.

1. Introdução

Este artigo trata de um protótipo de ferramenta, *m21.py*, um binário *Python* para manipulação criativa e analítica do [Music21 2015]. Na seção 2, relacionamos alguns textos à elaboração do programa. Na seção 3 uma justificativa para o projeto.

Uma descrição dos métodos de desenvolvimento, e do método criativo (aplicado aos materiais pré-composicionais gerados), são explicados na seção 4. Na seção 5 são apresentados alguns detalhes da ferramenta, úteis no processo de geração do material. Na seção 6, é apresentado um exemplo prático.

Na seção 7 são apresentados problemas técnicos observados, e uma autocrítica. Na seção 8, os planos futuros de desenvolvimento.

2. Trabalhos relacionados

Este trabalho iniciou com a investigação do Music21 que, segundo [Soares 2015]:

É uma biblioteca projetada para trabalhar com manipulação e análise de corpus de arquivos partituráveis. Prepara a conversão entre diversos arquivos de dados musicais.(...) Music21 tem uma abordagem voltada para uma "musicologia assistida por computador" e já tem incorporada em

suas classes algumas ferramentas comuns a esta prática como: numeração de grau funcional de acorde, numeração de classes de altura usando a classificação de Allen Forte: a implementação dos algoritmos de detecção de tonalidade elaborado por Krumhansl (1990) e aperfeiçoada por Temperley (2001), busca de padrões como transposições e inversões e outros.[Soares 2015, p. 71-72]

Por um lado, o desenvolvimento do m21 busca reforçar a utilização de métodos estatísticos aplicados à musicologia¹. Por outro encoraja a transposição de técnicas, nas palavras de [Cascone 2000], pós-digitais, do universo eletroacústico para o universo da notação em partitura. No caso do universo eletroacústico, Cascone esclarece:

A estética pós-digital foi desenvolvida em parte como resultado de uma experiência imersiva, de um trabalho em ambientes repletos de tecnologia digital: computadores, zumbido de *fans*², impressoras a laser produzindo documentos, sonificação de interfaces de usuário, e o barulho abafado de discos rígidos. Mas mais especificamente, surgia das falhas da tecnologia digital que surgiram neste novo trabalho: falhas, *bugs*, aplicação de erros, quebras de sistema, clipagem, serrilhamento, distorção, quantização, e mesmo o ruído de fundo de placas de som são materiais crus que compositores procuram incorporar em sua música. [Cascone 2000, p. 393]³

Neste sentido, foi prototipada uma tradução da citação acima, para um universo de peças do corpus do Music21. Com a aplicação de um único algoritmo de erro, em diferentes peças do corpus (como por exemplo as de J.S.Bach), são geradas harmonias características de um período que, que segundo Soares, existia:

(...) antes da preocupação imediata com os timbres ou da era das manipulações de amostras sonoras - e de certa maneira ainda proto-serialista. Uma música por vezes chamada politonal, polimodal ou usando o termo de Straus (2004): pós-tonal.".[Soares 2015, p. 18]

Realizamos portanto, um cruzamento de espaços conceituais da composição póstonal com procedimentos de falhas. Não sendo um tipo composição nova, é relevante do ponto de vista didático. Neste sentido busquei elaborar uma ferramenta para ser usada em processos criativos musicais, considerando os fatores pedagógico, histórico e analítico.

¹Como por exemplo, aqueles propostos por [?].

²"Ventiladores" do *cooler*.

³Tradução de The "post-digital" aesthetic was developed in part as a result of the immersive experience of working in environments suffused with digital technology: computer fans whirring, laser printers churning out documents, the sonification of user-interfaces, and the muffled noise of hard drives. But more specifically. it is from the "failure" of digital technology that this new work has emerged: glitches, bugs, application errors, system crashes, clipping, aliasing, distortion, quantization noise, and even the noise floor of computer sound cards are the raw materials composers seek to incorporate into their music.

Questões diversas

Comentamos antigas conversas com o compositor Franscisco Zmekhol Nascimento de Oliveira, que sugeria compor peças com um mesmo processo, mas que segundo a contingência do momento, seriam diferenciadas por seus eventos musicais.

Esta abordagem encontrou respaldo nas estratégias composicionais sugeridas por partituras-planimétricas, propostas por [Koellreutter 1987]. Esta abordagem exercitar a improvisação discursos musicais, ao articular sons e silêncios.

A articulação de sons e silêncios, por sua vez, é semelhante aos fraseados dos corais de J.S. Bach.

3. Justificativa

Este trabalho capacitou a produção de um número considerável de exercícios criativos, para piano solo. A intenção é oferecer uma ferramenta para geração de materiais pré-composicionais, de maneira quase imediatista. Pode ser útil em cursos de Composição Assistida por Computador, em universidades ou em oficinas de arte.

4. Metodologia

Organização dos códigos

O programa foi separado em três arquivos: i) um binário em Python que realiza tarefas gerais da linha de comando (m21); ii) rotinas do Music21 (m21utils.py); e iii) um para rotinas externas $(tools.py)^4$.

Categorização do software

Nas palavras de [Cope 2008, p. x-xiii], o *m21* pode ser classificado como uma ferramenta para uma Assistência Gerada por Computador (*Computer Generated Assistance* ou CGA). Dentro das sub-categorias de CGA propostas por Cope, o *m21* pode ser incuído nos três modos abaixo: *1*) uso de uma Linguagem de Programação em texto (PLs)(*Programming Languages*) ao invés de uma linguagem de programação visual (VPL); 2) o material partitural é gerado para performance humana ao invés de uma performance eletroacústica; *3*) utilização de regras diversas (*Rules Based*) e composição dirigida por dados (*Data-Driven*).

Método de composição

Em geral, o procedimento de composição se deu a partir da execução de um comando m21, como explicitado nas seções 5 e 6.

O passos executados pelo comando, no exemplo apresentado na seção 6, foram :x i) subtração de compassos, aleatoriamente; ii) dos compassos restantes, notas pertencentes a este compasso foram suprimidas em um bloco harmônico; e iii) destes blocos, as oitavas serão embaralhadas para gerar simultanóides [Koellreutter 1987];

O material resultante do processo acima foi editado no [MuseScore 2015]. Algumas interferências não previstas foram incluídas. Seguimos com a observação de "organicidades" próprias do material pré-composicional: fraseados, pontos culminantes e pontos de relaxamento, criando um pequeno discurso musical.

Por último, a peça foi diagramada no [Lilypond 2015].

⁴Todos códigos, exemplos e documentação estão disponíveis https://www.github.com/jahpd/m21.

5. M21

Listamos, na tabela 1, algumas opções úteis do comando ./m21. Foram usadas para a elaboração de materiais pré-composicionais, apresentados na seção 6.

Um manual de instalação e operação mais detalhado está disponível junto com o código-fonte⁵.

⁵Disponível em https://www.github.com/jahpd/m21/doc/manual.pdf.

Tabela 1: Tabela das opções utilizadas para produção e análise de um arquivo partiturável. Fonte: autor.

Nome	Comando	Abreviação	Execução
Compositor	composer	-c	Campo de procura no corpus pelo
			nome de um compositor. Usado em
			conjunto com a opção "Index".
Index	index	-i	Indexação de uma peça (catálogo,
			p.e., bwv123). Usado em conjunto
			com a opção "Compositor"
Composição	CAC	-C	Flag indicativa de uma operação
Assistida por			de transformação em uma partitura.
Computador			Usada em conjunto, as opções "Com-
			positor" e "Index".
Glitch	glitch	-g	Flag indicativa do tipo de operação
			de transformação. A peça é desor-
			ganizada e verticalizada em blocos
			harmônicos, de maneira randômica,
			limitada apenas por regras de tessi-
			tura do piano.
Apresentar em	Show	-S	Flag indicativa que, o resultado ob-
um editor de			tido será executado em um editor de
partituras			partituras apropriado, no caso deste
			trabalho, o [MuseScore 2015].
Plotar gráficos	plot-*	-	Flag indicativa que um gráfico
analíticos			analítico será gerado. O Símbolo "*"
			representa a diversidade dos tipos de
			gráficos possíveis.

5.1. Análise orientada por gráficos

Histogramas e outros gráficos podem ser gerados para de diferentes aspectos de uma música. Por exemplo, na figura 1, apresentamos um histograma do espaço de alturas (*pitch-space*) do sexto movimento do BWV1 de J.S.Bach. O gráfico foi gerado com o auxílio do comando apresentado no código ??

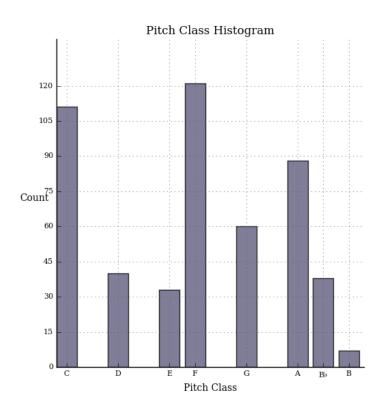

Figura 1: Histograma de *pitch-class* do BWV1.6, utilizando o comando Fonte: autor.

6. Resultados

Comandos foram utilizados para a estruturação de "Corais", pequenas peças didáticas feitas por colagem de materiais da bachianos, recorte por erros (*glitch*), e readequações do discurso harmônico pós-tonal.

Resultados foram possíveis com a implementação do comando explicitado no código 1.

```
./main.py --show --CAC --composer bach --index bwv1 --glitch 2 ./main.py -S -C -c bach -i bwv1 -g 2
```

Listing 1: Código utilizado para composição do Coral #1. Na linha 1 apresentamos sua versão extendida, e na linha 2, sua versão comprimida. Fonte: Autor.

6.1. BWV1

O sexto movimento de *Wie schün leucht der Morgenstern* (Cantata para a festa da Anunciação, 1725, ver figura ??)⁶ foi utilizado segundo procedimentos explicados na seção 4. Foi gerado um conjunto de simultanóides⁷, apresentado na figura 2.

Music21 Fragment

Figura 2: Sequência de simultanóides gerados. Fonte: Autor.

Cada bloco harmônico são notas de um determinado compasso, escolhido ao acaso pelo programa, comprimidas em um único evento. Algumas notas podem ter sido omitidas por erros de codificação no *script* Python. Mas isso é coerente com o princípio estético. É também interessante observar uma direcionalidade da tessitura, que vai da região média aos graves, percebida após repetidos usos do comando descrito.

Realizei algumas intervenções com este material:

- manutenção da ordem dos blocos;
- escolha de pontos que delimitam fraseados (silêncio como articulado de frases;);
- observação de densidades na quantidade de notas como fator para o fim do fraseado:
- dinâmicas como um dispositivo de ênfase do fraseado harmônico;
- a modificação de uma oitava de dois si bemoís para um intervalo de sétima ou nona de si bequadro e si bemol compasso, inserindo um intervalo de sétima com outro sib;
- deslocamento ou subtração de elementos da figura 2.

A peça finalizada está na figura 3.

As ferramentas analíticas auxiliaram a observação de semelhanças e diferenças entre uma peça original e a peça variada. Por exemplo, com BWV1 de J.S.Bach, o histograma da figura ?? revela fatos analíticos comuns, como uma ênfase do *pitch class* 5, Fá, I grau; e depois *pitch class* 0, Dó, V grau, seguido de outras classes, como Lá (III grau) e Sol (ii grau ou V/V); outros, como Ré (vi grau) e Si bemol, possuem a mesma quantidade. Por último Mi (vii grau) e si natural possuem menor número, talvez como dispositivos cadenciais(como por exemplo na "modulação" Fá⇒Dó do quinto compasso da figura ??).

A partir da artesania do material pré-composicional gerado por fragmentação do BWV1, notei, no histograma da figura 4 que algumas proporções foram mantidas de maneira aproximada. A quantidade de eventos diminui drasticamente. Mesmo com a segmentação da peça, um centro tonal ainda pode ser notado (embora de maneira bastante ambígua).

⁶Vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=POe2fBjbswA.

⁷Utilizo aqui a nomenclatura de [Koellreutter 1987] para identificar blocos harmônicos.

para Glerm Soares

Coral #1

Após uma extração de alturas do BWV1 em 08/7/2015

Bach / music21

Piano

Figura 3: Peça resultante das intervenções. Fonte: autor.

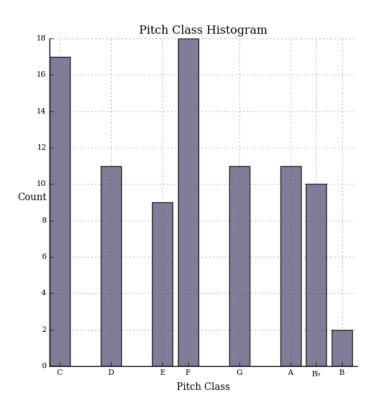

Figura 4: Histograma de *pitch-class* da peça feita, utilizando o comando ./main.py -x examples/bwv1/bwv1.xml -plot-histogram-pitch-class

7. Conclusão

Duas funcionalidades do Music21 foram observadas: Musicologia Assistida por Computador e Composição Assistida por Computador (CAC). Da documentação e do corpus do *software*, programei rotinas que lidassem com aquilas tarefas que considerei demasiadamente laboriosas. Para isso proponho comandos que podem auxiliar em tarefas cotidianas, composicionais ou analíticas.

Da rotina para composição/análise, cito a busca no corpus, de uma obra específica ou obras pelo nome do compositor. Das rotinas analíticas, enumero *a*) identificação dos graus *b*) estruturação intervalar de blocos harmônicos *c*) plotamento de histogramas de classes de altura. Das rotinas composicionais, enumerei procedimentos para uma composição por fragmentação (*glitch*): *d*) colagem de fragmentos de uma partitura *e*) compressão de melodias em blocos harmônicos dos fragmentos resultantes *f*) troca de oitavas com as notas deste bloco *g*) possível fragmentação do bloco resultante em figuras ou arpejos Existe adicionalmente um *bug* que ocorre por fatores lógicos, próprio da atividade de programação realizada, mas ainda não resolvido. Possivelmente o compositor pode lidar com dados nulos. Caso a peça de entrada seja muito grande, pode acontecer do programa não responder.

Foi observado uma versatilidade de materiais pré-composicionais gerados, bem como a possibilidade de improvisar com estes materiais. O exemplo apresentado na seção 6 foi feito em algumas horas. Com isso espero oferecer aos docentes e discentes em composição musical uma ferramenta alternativa para atividades diáticas em processos criativos. r

8. Planos Futuros

Correção do *bug* e implementação de um novo comando que fragmente várias obras do corpus em um único material pré-composicional (comando --poop ou -p). Continuação de novas composições para o ciclo.

9. Agradecimentos

Ao Guilherme Rafael Soares por apresentar a biblioteca *music 21*. Aos desenvolvedores do *musescore* e *lilypound*. FAPEMIG pelo financiamento da pesquisa.

Referências

Cascone, K. (2000). The aesthetics of failure: 'post-digital' tendencies in contemporary computer music. *Computer Music Journal*.

Cope, E. D. (2008). Prefacio a OM composer's book vol. 2. In *OM Composer's Book*, volume 2, pages ix–xv. Editions Delatour.

Koellreutter, H. J. (1987). *Introdução à estética e à composição musical contemporânea*;. Movimento, 2 edition.

Lilypond (2015). Lilypond.

MuseScore (2015). Musescore.

Music21 (2015). Music21.

Soares, G. R. (2015). Luteria composicional de algoritmos pós-tonais v1.1final.