Musique Assistée par Ordinateur Informatique et techniques du spectacle vivant et de la production audiovisuelle

Aurélien Roux¹

¹AMMD - http://www.ammd.net

© A. Roux (orl@ammd.net) 20 octobre 2013 - Copyleft: ce document est une oeuvre libre, vous pouvez la copier, la diffuser et la modifier selon les termes de la Licence Art Libre

http://www.artlibre.org

20 octobre 2013

- part de l'esthétique
 - musique électronique
 - ► hip hop / musiques urbaines

- part de l'esthétique
 - musique électronique
 - hip hop / musiques urbaines
- besoin technique
 - régie son ou lumières embarquée sur une tournée,

- part de l'esthétique
 - musique électronique
 - hip hop / musiques urbaines
- besoin technique
 - régie son ou lumières embarquée sur une tournée,
- besoin promotionnel
 - réalisation d'une compilation d'artistes locaux
 - réalisation d'un teaser radio d'une programmation

- part de l'esthétique
 - musique électronique
 - hip hop / musiques urbaines
- besoin technique
 - régie son ou lumières embarquée sur une tournée,
- besoin promotionnel
 - réalisation d'une compilation d'artistes locaux
 - réalisation d'un teaser radio d'une programmation
- création et arts numériques

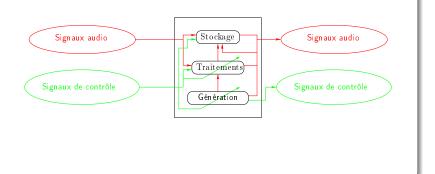
MAO?

Utilisation de machines/d'outils informatiques pour le contrôle, le traitement et la génération d'événements.

 \Rightarrow Exemple d'événement : **le son**.

MAO : Problématiques

Synoptique des objectifs en MAO

- Machine informatique
 - Ordinateurs (PC, Mac, Raspberry Pi...),
 - ► Tablettes, smartphones...
 - Board de programmation, systèmes embarqués (Arduino, Teensy...),
 - Consoles de mixage, console lumières...

- Machine informatique
 - Ordinateurs (PC, Mac, Raspberry Pi...),
 - Tablettes, smartphones...
 - Board de programmation, systèmes embarqués (Arduino, Teensy...),
 - Consoles de mixage, console lumières...
- Interface d'acquisition / émission de données
 - carte son
 - carte vidéo.
 - module DMX...

- Machine informatique
 - Ordinateurs (PC, Mac, Raspberry Pi...),
 - Tablettes, smartphones...
 - Board de programmation, systèmes embarqués (Arduino, Teensy...),
 - Consoles de mixage, console lumières...
- ► Interface d'acquisition / émission de données
 - carte son
 - préamplification,
 - conversion analogique/numérique.
 - carte vidéo.
 - module DMX...

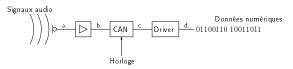
- Machine informatique
 - Ordinateurs (PC, Mac, Raspberry Pi...),
 - ► Tablettes, smartphones...
 - Board de programmation, systèmes embarqués (Arduino, Teensy...),
 - Consoles de mixage, console lumières...
- Interface d'acquisition / émission de données
 - carte son
 - préamplification,
 - conversion analogique/numérique.
 - carte vidéo,
 - module DMX...
- Diffusion
 - façade de diffusion son,
 - projecteurs lumières et blocs de puissance électrique,
 - vidéoprojecteur,
 - machines mécaniques...

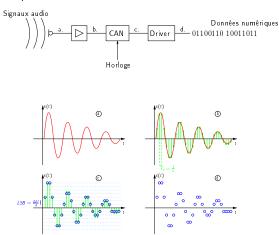
La machine informatique : un espace limité

- ▶ Un événement réel existe à tous les instants ⇒ infini.
- ► Sur Terre, les systèmes sont de tailles *finies*.
 - ⇒ Choix dans les données de l'événement.

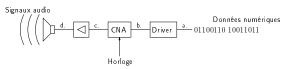
Hardware - Acquisition

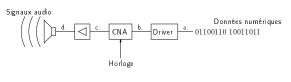
Hardware - Acquisition

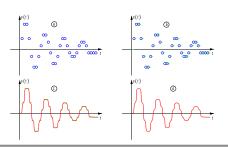

Hardware - Génération

Hardware - Génération

Enregistrement

Action de stocker le son sur un support en vue d'une utilisation immédiate ou différée.

- mono
 - peu fidèle.

Enregistrement

Action de stocker le son sur un support en vue d'une utilisation immédiate ou différée.

- mono
 - peu fidèle.
- stéréo
 - restitue une image sonore + ou réaliste de l'événement,
 - convient pour :
 - diffusion radio,
 - petites formes acoustiques,
 - conférences...

Enregistrement

Action de stocker le son sur un support en vue d'une utilisation immédiate ou différée.

- mono
 - peu fidèle.
- stéréo
 - restitue une image sonore + ou réaliste de l'événement,
 - convient pour :
 - ► diffusion radio,
 - petites formes acoustiques,
 - conférences
- multipistes
 - stocke les instruments dans des pistes séparées (fichiers séparés),
 - ▶ isolation des pistes,
 - mixage des différentes pistes en aval,
 - correction individuelle des pistes.

Instruments virtuels

- ▶ Instruments *joués* par la machine informatique
 - ► lecture d'échantillons sonores (samplers),
 - synthèse sonore (synthétiseurs).

Instruments virtuels

- ▶ Instruments *joués* par la machine informatique
 - lecture d'échantillons sonores (samplers),
 - synthèse sonore (synthétiseurs).
- Nécessité d'une partition (MIDI, par ex.) ou d'un contrôle (par ex. clavier maître) en amont pour faire jouer l'instrument.

Instruments virtuels

- ▶ Instruments *joués* par la machine informatique
 - lecture d'échantillons sonores (samplers),
 - synthèse sonore (synthétiseurs).
- Nécessité d'une partition (MIDI, par ex.) ou d'un contrôle (par ex. clavier maître) en amont pour faire jouer l'instrument.
- Les paramètres de l'instrument peuvent être contrôlés à tout moment ⇒ pour une partition donnée, la sortie audio n'est pas définitive.

- ► Placement d'événements
 - ▶ le long d'une *timeline*,
 - sur/dans différentes pistes.

Le cas du son

- Placement d'événements
 - ▶ le long d'une *timeline*,
 - sur/dans différentes pistes.
- Evénements audio (enregistrements, samples...)
- ► Partitions et/ou contrôles d'instruments virtuels

- Placement d'événements
 - ▶ le long d'une *timeline*,
 - sur/dans différentes pistes.
- ► Evénements audio (enregistrements, samples...)
- Partitions et/ou contrôles d'instruments virtuels
- Mixage (stéréo, quadriphonique, 5.1, 7.1, ambisonique...)
- Diffusion (idem)

- Placement d'événements
 - ▶ le long d'une *timeline*,
 - sur/dans différentes pistes.
- Evénements audio (enregistrements, samples...)
- Partitions et/ou contrôles d'instruments virtuels
- Mixage (stéréo, quadriphonique, 5.1, 7.1, ambisonique...)
- Diffusion (idem)
- Peu ou pas d'interaction dans le cas d'une utilisation en live (déroulement de la timeline)

- Jeu synchrone
 - d'événements audio (enregistrement, samples, boucles) dans un tableau,
 - ▶ de partitions et/ou de contrôles d'instruments virtuels.

- Jeu synchrone
 - d'événements audio (enregistrement, samples, boucles) dans un tableau,
 - de partitions et/ou de contrôles d'instruments virtuels.
- ► Placement des événements/instrument virtuels dans différentes pistes

- ▶ Jeu synchrone
 - d'événements audio (enregistrement, samples, boucles) dans un tableau,
 - de partitions et/ou de contrôles d'instruments virtuels.
- Placement des événements/instrument virtuels dans différentes pistes
- Exemple : boîte à rythmes (MPC en hip hop)

- Jeu synchrone
 - d'événements audio (enregistrement, samples, boucles) dans un tableau,
 - ▶ de partitions et/ou de contrôles d'instruments virtuels.
- ► Placement des événements/instrument virtuels dans différentes pistes
- Exemple : boîte à rythmes (MPC en hip hop)
- Mixage et diffusion live ou différé

- Jeu synchrone
 - d'événements audio (enregistrement, samples, boucles) dans un tableau,
 - de partitions et/ou de contrôles d'instruments virtuels.
- ► Placement des événements/instrument virtuels dans différentes pistes
- Exemple : boîte à rythmes (MPC en hip hop)
- Mixage et diffusion live ou différé
- ► Grande capacité d'interaction en live (choix des *séquences* jouées ou non)

- Jeu synchrone
 - d'événements audio (enregistrement, samples, boucles) dans un tableau,
 - de partitions et/ou de contrôles d'instruments virtuels.
- Placement des événements/instrument virtuels dans différentes pistes
- Exemple : boîte à rythmes (MPC en hip hop)
- Mixage et diffusion live ou différé
- Grande capacité d'interaction en live (choix des séquences jouées ou non)
- Bouclage live (live-looping): enregistrement des boucles audio/partitions en direct et restitution/traitement immédiats
 - Camille,
 - ► Ezra,
 - Nosfel,
 - Renaud Garcia Fons.

Les effets (FX)

Traitements directs ou différés des événements.

- ▶ Dynamique (compresseur, limiteur, expandeur...)
- ► Temporel (delay, reverb, reverse...)
- Fréquentiel (égalisation, filtrage, transposition, octaver...)
- Modulation (amplitude, fréquentiel...)
- Synthèse granulaire, side-chaining, génération...

Arts numériques? Esotérique?

- ► Programmation graphique
 - Pure Data, Max MSP, Processing, SuperCollider...
 - acquisition/traitement/génération/concomittance de n'importe quel type d'événements (audio, lumières, vidéos, mouvements...) avec interaction entre eux possibles,
 - très forte modularité,
 - interfaçage aisé de nombreux périphériques (programmation board, tablettes, wii-mote...)

Arts numériques? Esotérique?

- Programmation graphique
 - Pure Data, Max MSP, Processing, SuperCollider...
 - acquisition/traitement/génération/concomittance de n'importe quel type d'événements (audio, lumières, vidéos, mouvements...) avec interaction entre eux possibles,
 - très forte modularité,
 - interfaçage aisé de nombreux périphériques (programmation board, tablettes, wii-mote...)
- Board de programmation (Arduino, Teensy...)
 - permet d'acquérir/générer des signaux depuis de nombreux contrôleurs/vers de nombreux actionneurs :
 - capteur de position, de luminosité, microphone, accéléromètre...
 - vidéoprojecteur, projecteur lumières, synthétiseurs, moteur pas à pas, robot, machines...

Arts numériques? Esotérique?

- ► Programmation graphique
 - Pure Data, Max MSP, Processing, SuperCollider...
 - acquisition/traitement/génération/concomittance de n'importe quel type d'événements (audio, lumières, vidéos, mouvements...) avec interaction entre eux possibles,
 - très forte modularité,
 - interfaçage aisé de nombreux périphériques (programmation board, tablettes, wii-mote...)
- ▶ Board de programmation (Arduino, Teensy...)
 - permet d'acquérir/générer des signaux depuis de nombreux contrôleurs/vers de nombreux actionneurs :
 - capteur de position, de luminosité, microphone, accéléromètre...
 - vidéoprojecteur, projecteur lumières, synthétiseurs, moteur pas à pas, robot, machines...
- Vj-ing

Type de données : signal audio

Définitions

- ► signal audio :
 - variation temporelle d'une quantité physique
 - bande fréquentielle comprise dans {20Hz – 20kHz}
- format de l'information :
 - pression acoustique (micro)
 - tension électrique (câbles)
 - données binaires bits (8 par octets)

Type de données : signal audio

Définitions

- ► signal audio :
 - variation temporelle d'une quantité physique
 - bande fréquentielle comprise dans {20Hz - 20kHz}
- format de l'information :
 - pression acoustique (micro)
 - tension électrique (câbles)
 - données binaires bits (8 par octets)

Fichiers

- ► WAV (PCM / AIFF)
 - ► 24 bits : (16.10⁶) / 16 bits : 65536
 - 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, ...
- ► MP3/OGG
 - compression avec pertes
 - format mp3 sous brevet
- ► FLAC
 - format sans perte
 - compactage

Type de données : messages MIDI

- Définitions
 - ▶ message MIDI :
 - message normalisé
 - suite d'événements MIDI
 - canaux MIDI:
 - 1. 16 canaux disponibles en émission.
 - chaque message peut être émis ou reçu sur un ou plusieurs canaux,

Type de données : messages MIDI

- Définitions
 - ▶ message MIDI :
 - message normalisé
 - suite d'événements MIDI
 - canaux MIDI:
 - 1. 16 canaux disponibles en émission.
 - chaque message peut être émis ou reçu sur un ou plusieurs canaux,

- Événements MIDI
 - note on/off
 - play/stop notes
 - hauteur [1,128], vélocité[1,128]
 - pitch bend
 - modulation de hauteur
 - pitch (offset) [-8192,8192]
 - control change
 - modification paramètres
 - numéro [1,128], valeur [1,128]
 - program change
 - changement de set
 - numéro [1,128]

Type de données : autres protocoles

- ► Open Sound Control (OSC) : transport d'informations dans l'ordinateur et sur le réseau
- ► DMX : transport d'informations pour la gestion des lumières en scénographie
- ArtNet : transport d'informations pour la lumières via le réseau,
- ▶ Ethersound / Cobranet... : transport de son via le réseau

Pro-Tools

- Standard en studio (historique)
- 3 versions
 - Express nombreuses limitations packagé "gratuitement" avec certaines cartes son
 - XX version de base, limitation de fonctionnalités, peu de plugins - 600 euros
 - ➤ XX HD version HD, limitation de fonctionnalités moindre, peu de plugins 600 euros (mise à niveau)
 - ▶ mise à jour : 1000 euros
- ► Mixage audio, séquenceur/arrangeur, instruments virtuels
- Relativement inadapté pour des applications live
- Compatible Windows, Mac OS

Logic Pro

- ▶ 200 euros
- ► Mixage audio, séquenceur/arrangeur, instruments virtuels
- ► Relativement inadapté pour des applications live
- Compatible Mac OS (Windows pour les anciennes versions)

Reaper

- 3 versions
 - ► Full license 200 euros
 - Discount License 60 euros
 - Evaluation (60 jours)
- Mixage audio, séquenceur/arrangeur, instruments virtuels
- Relativement inadapté pour des applications live
- Compatible Windows, Mac OS

Cubase

- Standard de l'autoproduction & musique électronique
- 3 versions
 - ► Full version 600 euros
 - Artist 300 euros limitations de fonctionnalités
 - ► Elements 100 euros nombreuses limitations
- Mixage audio, séquenceur/arrangeur, instruments virtuels
- ► Très adapté pour musique électronique
- Relativement inadapté pour des applications live
- Compatible Windows, Mac OS

Ableton Live

- Nouvelle référence en musique électronique
- 4 versions
 - Suite 600 euros (inclue une version de Max)
 - Standard 350 euros limitations de fonctionnalités
 - Intros 80 euros nombreuses limitations
 - Démo très nombreuses limitations et durée limitée (30 jours)
- Mixage audio, séquenceur/arrangeur, instruments virtuels, bouclage live
- Très adapté pour musique électronique
- Désigné pour des applications live
- Compatibilité avec applications extérieures via ReWire
- Compatible Windows, Mac OS

EnergyXT

- ▶ 39 euros (mises à jour gratuite
- Mixage audio, séquenceur/arrangeur, instruments virtuels, bouclage live, patchage live
- Très adapté pour musique électronique
- Désigné pour des applications live
- Compatibilité avec applications extérieures et utilisable en tant que plugin ou standalone.
- Compatible Windows, Mac OS, GNU/Linux

Liberté

First, the freedom to copy a program and redistribute it to your neighbors, so that hey can use it as well as you. Second, the freedom to change a program, so that you can control it instead of it controlling you; for this, the source code must be made available to you.

Définitions (1)

4 libertés

- ▶ liberté 0 : liberté d'exécuter le programme, pour tous les usages
- ▶ liberté 1 : liberté d'étudier le code source de l'adapter à ses besoins
- ▶ liberté 2 : liberté de redistribuer des copies
- ▶ liberté 3 : liberté d'améliorer les programmes et de publier ces améliorations

Définitions (2)

des licences

- domaine public : renoncement aux droits d'auteurs
- BSD : 4 libertés assurées peu de restrictions (citation de l'auteur)
- ► Copyleft : 4 libertés assurées pour un programme et pour tout ce qui en découlera ⇒ VIRALITÉ

Informatique & Technique du spectacle

Logiciels libres
Historique

Historique (1)

un fondateur

des dates

➤ Avant 1980 : le logiciel ne dépend pas du droit d'auteur, le code source est livré avec les logiciels.

- ➤ Avant 1980 : le logiciel ne dépend pas du droit d'auteur, le code source est livré avec les logiciels.
- ▶ 1980 : les codes se ferment, les logiciels deviennent privateurs.

- ➤ Avant 1980 : le logiciel ne dépend pas du droit d'auteur, le code source est livré avec les logiciels.
- ▶ 1980 : les codes se ferment, les logiciels deviennent privateurs.
- ▶ 1984 : naissance du projet GNU (GNU's Not Unix), et de l'éditeur de texte Emacs.

- ➤ Avant 1980 : le logiciel ne dépend pas du droit d'auteur, le code source est livré avec les logiciels.
- ▶ 1980 : les codes se ferment, les logiciels deviennent privateurs.
- ▶ 1984 : naissance du projet GNU (GNU's Not Unix), et de l'éditeur de texte Emacs.
- ▶ 1985 : fondation de la Free Software Foundation / Devise : free software free society

- ➤ Avant 1980 : le logiciel ne dépend pas du droit d'auteur, le code source est livré avec les logiciels.
- ▶ 1980 : les codes se ferment, les logiciels deviennent *privateurs*.
- ▶ 1984 : naissance du projet GNU (GNU's Not Unix), et de l'éditeur de texte Emacs.
- ▶ 1985 : fondation de la Free Software Foundation / Devise : free software free society
- ▶ 1991 : création du noyau Linux

- ➤ Avant 1980 : le logiciel ne dépend pas du droit d'auteur, le code source est livré avec les logiciels.
- ▶ 1980 : les codes se ferment, les logiciels deviennent privateurs.
- ▶ 1984 : naissance du projet GNU (GNU's Not Unix), et de l'éditeur de texte Emacs.
- ▶ 1985 : fondation de la Free Software Foundation / Devise : free software - free society
- ▶ 1991 : création du noyau Linux
- ▶ 1992 : mise en place du premier système d'exploitation libre : GNU/Linux

des dates

- ➤ Avant 1980 : le logiciel ne dépend pas du droit d'auteur, le code source est livré avec les logiciels.
- ▶ 1980 : les codes se ferment, les logiciels deviennent privateurs.
- ▶ 1984 : naissance du projet GNU (GNU's Not Unix), et de l'éditeur de texte Emacs.
- ▶ 1985 : fondation de la Free Software Foundation / Devise : free software - free society
- 1991 : création du noyau Linux
- ▶ 1992 : mise en place du premier système d'exploitation libre : GNU/Linux
- 2002 : début du développement des outils cruciaux pour la MAO

28/49

des exemples

► Mozilla Firefox/Thunderbird (navigateur web et client mail)

└ Hist ori que

- ► Mozilla Firefox/Thunderbird (navigateur web et client mail)
- OpenOffice.org (suite bureautique)

- Mozilla Firefox/Thunderbird (navigateur web et client mail)
- OpenOffice org (suite bureautique)
- Apache (serveur web)

- ► Mozilla Firefox/Thunderbird (navigateur web et client mail)
- OpenOffice org (suite bureautique)
- Apache (serveur web)
- MySQL/PostgreSQL (bases de données)

- Mozilla Firefox/Thunderbird (navigateur web et client mail)
- OpenOffice org (suite bureautique)
- Apache (serveur web)
- ► MySQL/PostgreSQL (bases de données)
- ▶ PureData, Ardour, Jackd, SooperLooper, SuperCollider...

des répercussions

► Documentation libre

des répercussions

- Documentation libre
- Partage de connaissances / écriture communautaire (Wikipedia)

des répercussions

- Documentation libre
- Partage de connaissances / écriture communautaire (Wikipedia)
- ► Art & Licences de libre diffusion (Licence Art Libre, Creative Commons)

-Avantages / Inconvénients / Discussion

Avantages / Inconvénients

des échanges, des réflexions

Informatique & Technique du spectacle

—Principes et éléments de base de la MAO sous GNU/Linux

— Préalables : Apparence, interfaces, usage

Précisions

Ce que GNU/Linux n'est pas

- ► GNU/Linux n'est pas un type d'interface graphique
- ► GNU/Linux n'est pas une ligne de commande

Préalables : Apparence, interfaces, usage

Interfaces graphiques (1)

Démarrage (Mac Intel)

Préalables : Apparence, interfaces, usage

Interfaces graphiques (1)

Démarrage (PC)

```
Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-generic
Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-generic (recovery mode)
Ubuntu 8.04. memtest86+
 Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
 Press enter to boot the selected OS. 'e' to edit the
 commands before booting, or 'c' for a command-line.
```

Préalables : Apparence, interfaces, usage

Interfaces graphiques (2)

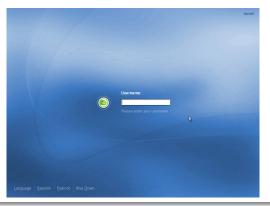
Gestionnaire de login (avec choix du nom d'utilisateur)

Préalables : Apparence, interfaces, usage

Interfaces graphiques (2)

Gestionnaire de login (sans choix du nom d'utilisateur)

Préalables : Apparence, interfaces, usage

Interfaces graphiques (3)

Le système graphique

- ► **Serveur X** : construit l'image affichée sur le moniteur
- ▶ Gestionnaire de fenêtres : représente les applications sous forme de fenêtres
- ► Bureau (optionnel) : métaphore de bureau sur lequel on étale des documents

Principes et éléments de base de la MAO sous GNU/Linux

Préalables : Apparence, interfaces, usage

Interfaces graphiques (3)

Gnome

- Principes et éléments de base de la MAO sous GNU/Linux
 - Préalables : Apparence, interfaces, usage

Interfaces graphiques (3)

KDE

└─Principes et éléments de base de la MAO sous GNU/Linux

Préalables : Apparence, interfaces, usage

Interfaces graphiques (3)

XFCE

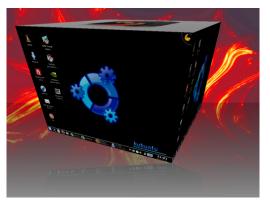

Principes et éléments de base de la MAO sous GNU/Linux

Préalables : Apparence, interfaces, usage

Interfaces graphiques (3)

Compiz Fusion

Préalables : Apparence, interfaces, usage

Abstraction matérielle / Système de fichiers

- Système de fichiers en arbre
 - dossier = branche

- Tout est fichier :
 - /dev/sda : disque dur (matériel)
 - /dev/dsp : carte son
 - /dev/input/mice : souris

Préalables : Apparence, interfaces, usage

Utilisateurs - Groupes - Permissions (1)

- Utilisateurs / Applications
- Groupes d'utilisateurs / Applications
- Permissions / privilèges

▶ r : lecture

▶ w : écriture

▶ x : exécution

Exemples: Is-I

\$ ls -l main tex

-rwxrwxrwx 1 toto disk 16184 jan 17 18 :06 main.tex

 $\$ ls -l /dev/dsp crw-rw—-+ 1 root audio 14, 3 jan 16 13 :21 /dev/dsp

- └─Principes et éléments de base de la MAO sous GNU/Linu×
 - Description de la chaîne audionumérique sous GNU/Linux

jackd (1)

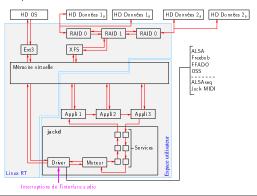
Principes du serveur de son

- développement débuté en 2002
- issu de l'observation des solutions existantes (Pro Tools, Cubase...) et de leurs limites
- basé sur l'objectif de faire communiquer des applications entre elles avec une basse latence
- ► logiciel démon

- Principes et éléments de base de la MAO sous GNU/Linux
 - Description de la chaîne audionumérique sous GNU/Linux

jackd (2)

jackd dans GNU/Linux

- Principes et éléments de base de la MAO sous GNU/Linux
 - Description de la chaîne audionumérique sous GNU/Linux

jackd (3)

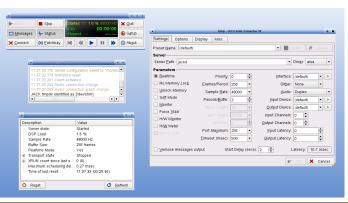
contrôle/paramètrage de jackd

- ► ligne de commande
 - ▶ jackd : lance le serveur
 - jack_lsp : liste les ports du serveur
 - jack_connect/disconnect : connecte/déconnecte un port à un autre
- interfaces graphiques (frontend)
 - qjackctl
 - patchage
 - •

- Principes et éléments de base de la MAO sous GNU/Linux
 - Description de la chaîne audionumérique sous GNU/Linux

jackd (4)

Qjackctl (1)

Informatique & Technique du spectacle

- Principes et éléments de base de la MAO sous GNU/Linux
 - Description de la chaîne audionumérique sous GNU/Linux

jackd (5)

Qjackctl (2)

- Principes et éléments de base de la MAO sous GNU/Linux
 - Description de la chaîne audionumérique sous GNU/Linux

Drivers

Audio

- ► ALSA : bus PCI et USB
- CoreAudio : bus PCI et USB
- Freebob : FireWire
- ► FFADO : FireWire

MIDI

- ALSAseq
- ▶ Jack midi
- ► a2jmidid