Composer la musique aujourd'hui outils, strategies et pratiques

Karim Haddad

STMS Représentations Musicales - IRCAM

13 septembre 2024

Outils

Outils

Outils

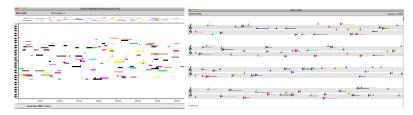
Karlheinz Stockhausen (1928 - 2007), 2007

La Composition Assistée par Ordinateur

- Comme outil pour la composition
- Deux approches:
  - Agnostique (du grec αγνωστιχισμός, agnosticismos, lui-même tiré de agnôstos (ignorant))
  - Formelle (obéissant à des règles logiques strictes et à une sémantique)

L'approche agnostique

- Caractéristique de l'approche agnostique :
  - Utilisations d'objets événementiels bruts
    - dénués de toute « orientation » formelle
      séquences de « gestes » hors fondement sémantique
    - problème de manipulations des données

${ m L'approche\ agnostique}$

- Caractéristique de l'approche agnostique :
  - Esthétique exclusivement construite autour du principe du montage

La forme n'est que le résultat de ce montage

L'approche formelle

- Caractéristique de l'approche formelle :
  - Elle est construite autour :
    - d'une syntaxe obéissant à des règles logiques strictes comme grammaire formelle
    - d'une sémantique (poïétique, algébrique, mathématique, etc.)

L'approche formelle

- Caractéristique de l'approche formelle :
  - Elle se passe dans le domaine symbolique
  - Cohérence formelle
  - Contraintes / déviations
  - $\slash\hspace{-0.6em}$ Utilisation de la notion d' « erreur » (comme Nouvelle base théorique et/ou formelle)

OpenMusic

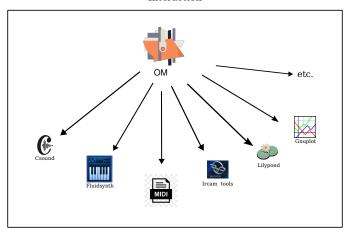
 ${\bf Open Music}$

${ m OpenMusic}$

- OpenMusic (OM) est un environnement de Composition Assistée par Ordinateur (CAO)
- C'est un Langage de Programmation Visuelle (VPL)
- Il est élaboré à partir de Common Lisp et CLOS
- La programmation fonctionnelle et orientée objet peuvent être implémenté de manière graphique
- OpenMusic a été conçu par Carlos Agon et Gérard Assayag

OpenMusic

Interaction

OpenMusic

::: Visite guidée :::

Stratégies

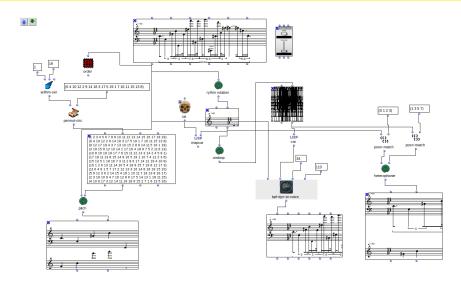
Stratégies

- l'esthétique :
  - le définit la manière de considérer le matériaux sous un certain aspect.
- la technique :
  - considère la manière d'utiliser le matériaux (le transformer, le manipuler, etc.)

Anton Webern, Symphonie Opus 21, 1er mvt.

... Points, Groupes, Moments, et Formules ...

Esthétique et techniqu ϵ

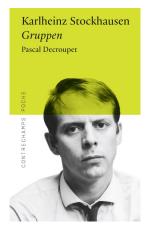

 $\ldots Gruppen$ pour trois orchestres (extrait) K. Stockhausen $\ldots$

 $\ldots$ À propos de $\mathit{Gruppen}$ K. Stockhausen

٠.

...pour une étude plus approfondie :

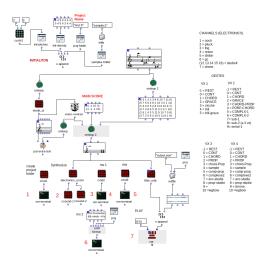

Statistique et musique électronique $Gesang\ der\ J\"unglinge\ (K.\ Stockhausen)$ . . .

Klavierstück IIIa

 $\ldots$ Quatre critères pour la musique électronique (K. Stockhausen) $\ldots$

La « machine compositionnelle »

Klavierstück IIIa

Klavierstück IIIa pour piano live-electronics ou bande

${ m La}$ « machine compositionnelle »

Si le besoin se fait sentir, le compositeur intervient pour corriger la réponse de la machine, de sorte que s'installe entre elle et lui un dialogue créatif. En cela, les compositeurs travaillent dès lors selon la perspective la plus avancée de la cybernétique [9, 30].

Pratiques

Pratiques

Qu'est-ce qu'une Unité Temporelle?

 $\bullet$ C'est une proportion représentant une temporalité sans durée fixe

- $\bullet$ C'est une proportion représentant une temporalité sans durée fixe
- Un rapport de durée

- C'est une proportion représentant une temporalité sans durée fixe
- Un rapport de durée
- Anatomie :

- C'est une proportion représentant une temporalité sans durée fixe
- Un rapport de durée
- Anatomie:

 (Tempus)

- C'est une proportion représentant une temporalité sans durée fixe
- Un rapport de durée
- Anatomie:

(Tempus) $\left(\frac{4}{5}\right)$

- C'est une proportion représentant une temporalité sans durée fixe
- Un rapport de durée
- Anatomie:

 $(Tempus)_{(prolatio)}$ $\left(\frac{4}{5}\right)$

- C'est une proportion représentant une temporalité sans durée fixe
- Un rapport de durée
- Anatomie:

$$(Tempus)_{(prolatio)}$$

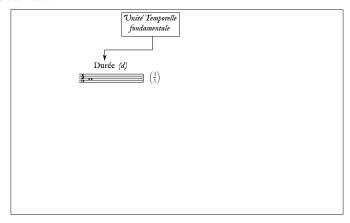
$$\left(\frac{4}{5}\right)_{(d, \ r, \ p \ ou \ s)}$$

- C'est une proportion représentant une temporalité sans durée fixe
- Un rapport de durée
- Anatomie:
- Classification :

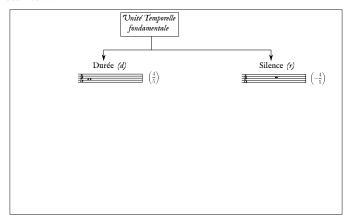
- C'est une proportion représentant une temporalité sans durée fixe
- Un rapport de durée
- Anatomie:
- Classification:

Unité Temporelle fondamentale

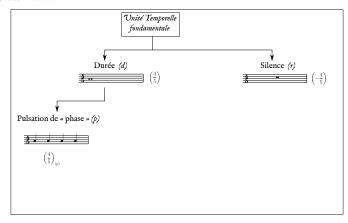
- C'est une proportion représentant une temporalité sans durée fixe
- Un rapport de durée
- Anatomie :
- Classification:

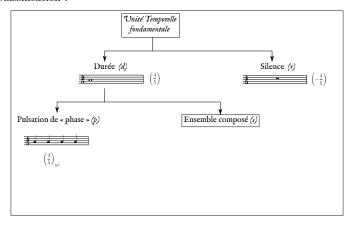
- C'est une proportion représentant une temporalité sans durée fixe
- Un rapport de durée
- Anatomie:
- Classification:

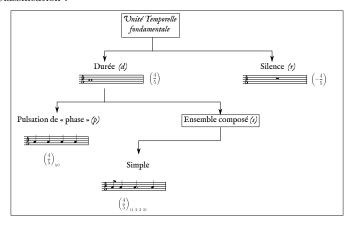
- C'est une proportion représentant une temporalité sans durée fixe
- Un rapport de durée
- Anatomie :
- Classification:

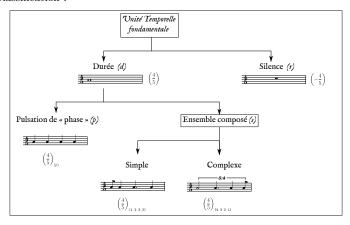
- C'est une proportion représentant une temporalité sans durée fixe
- Un rapport de durée
- Anatomie :
- Classification:

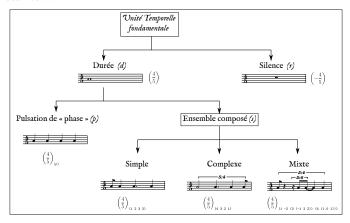
- C'est une proportion représentant une temporalité sans durée fixe
- Un rapport de durée
- Anatomie :
- Classification :

- C'est une proportion représentant une temporalité sans durée fixe
- Un rapport de durée
- Anatomie :
- Classification :

- C'est une proportion représentant une temporalité sans durée fixe
- Un rapport de durée
- Anatomie :
- Classification:

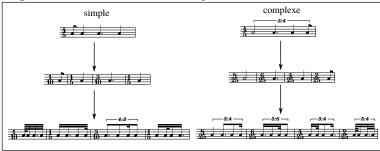
Propriétés

Propriétés

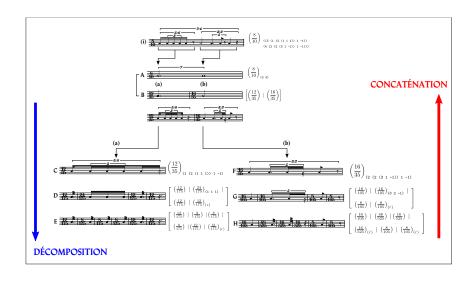
L'autogénérativité

1- L'autogénérativité

À partir d'Unit'es Temporelles composés, la « décomposition » permet l'engendrement de nouvelles Unit'es Temporelles fondamentales :

L'autogénérativité

• Une *Unité Temporelle* n'a pas de durée fixe. On la dit « absolue »

- Une *Unité Temporelle* n'a pas de durée fixe. On la dit « absolue »
- Sa durée dépend du tempo que l'on peut lui attribuer. On la dit alors « relative »

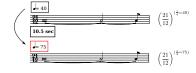
- $\bullet \,$ Une Unit'e Temporelle n'a pas de durée fixe. On la dit « absolue »
- Sa durée dépend du tempo que l'on peut lui attribuer. On la dit alors « relative »

- Une *Unité Temporelle* n'a pas de durée fixe. On la dit « absolue »
- Sa durée dépend du tempo que l'on peut lui attribuer. On la dit alors « relative »

- Une *Unité Temporelle* n'a pas de durée fixe. On la dit « absolue »
- Sa durée dépend du tempo que l'on peut lui attribuer. On la dit alors « relative »
- Même Unité Temporelle 🕽 = 75

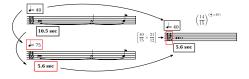
- Une *Unité Temporelle* n'a pas de durée fixe. On la dit « absolue »
- Sa durée dépend du tempo que l'on peut lui attribuer. On la dit alors « relative »

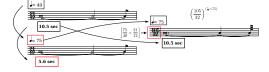
- $\bullet \,$ Une Unit'e Temporelle n'a pas de durée fixe. On la dit « absolue »
- Sa durée dépend du tempo que l'on peut lui attribuer. On la dit alors « relative »
- Même Unité Temporelle 🗸 = 75
- Par la corrélation durée/tempo il est possible d'engendrer de nouvelles Unités Temporelles

- Une *Unité Temporelle* n'a pas de durée fixe. On la dit « absolue »
- Sa durée dépend du tempo que l'on peut lui attribuer. On la dit alors « relative »

- Par la corrélation durée/tempo il est possible d'engendrer de nouvelles Unités Temporelles

- $\bullet \;\;$ Une Unit'e Temporellen'a pas de durée fixe. On la dit « absolue »
- Sa durée dépend du tempo que l'on peut lui attribuer. On la dit alors « relative »
- Pour une Unité Temporelle de Tempus 21/12e, tempo $\stackrel{\downarrow}{\bullet}=40$
- Même Unité Temporelle 🕽 = 75
- Par la corrélation durée/tempo il est possible d'engendrer de nouvelles Unités Temporelles
- Même durée à 10,5 sec. = 75 (modulation tempique)

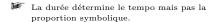

- Une *Unité Temporelle* n'a pas de durée fixe. On la dit « absolue »
- Sa durée dépend du tempo que l'on peut lui attribuer. On la dit alors « relative »

- Par la corrélation durée/tempo il est possible d'engendrer de nouvelles Unités Temporelles
- Même durée à 10,5 sec. = 75
   (modulation tempique)
- On conclut:

- Une *Unité Temporelle* n'a pas de durée fixe. On la dit « absolue »
- Sa durée dépend du tempo que l'on peut lui attribuer. On la dit alors « relative »

- Par la corrélation durée/tempo il est possible d'engendrer de nouvelles Unités Temporelles
- Même durée à 10,5 sec. = 75
   (modulation tempique)
- On conclut:

- Une *Unité Temporelle* n'a pas de durée fixe. On la dit « absolue »
- Sa durée dépend du tempo que l'on peut lui attribuer. On la dit alors « relative »

- Par la corrélation durée/tempo il est possible d'engendrer de nouvelles Unités Temporelles
- Même durée à 10,5 sec. = 75 (modulation tempique)
- On conclut:

- La durée détermine le tempo mais pas la proportion symbolique.
- Le tempo détermine la durée mais pas la proportion symbolique.

- Une *Unité Temporelle* n'a pas de durée fixe. On la dit « absolue »
- Sa durée dépend du tempo que l'on peut lui attribuer. On la dit alors « relative »

- Par la corrélation durée/tempo il est possible d'engendrer de nouvelles Unités Temporelles
- Même durée à 10,5 sec. = 75 (modulation tempique)
- On conclut:

- La durée détermine le tempo mais pas la proportion symbolique.
- Le tempo détermine la durée mais pas la proportion symbolique.
- La proportion symbolique ne détermine ni la durée ni le tempo.

- $\bullet \,$ Une Unit'e Temporelle n'a pas de durée fixe. On la dit « absolue »
- Sa durée dépend du tempo que l'on peut lui attribuer. On la dit alors « relative »

- Par la corrélation durée/tempo il est possible d'engendrer de nouvelles Unités Temporelles
- Même durée à 10,5 sec. = 75 (modulation tempique)
- On conclut:
- Seule la corrélation durée/tempo détermine la proportion symbolique, à savoir, le Tempus.

- La durée détermine le tempo mais pas la proportion symbolique.
- Le tempo détermine la durée mais pas la proportion symbolique.
- La proportion symbolique ne détermine ni la durée ni le tempo.

Opérations et transformations

Opérations et transformations

Opérations et transformations

• 1- Opérations algébriques :

$$\qquad \qquad \left(\frac{12}{5}\right) \ + \ \left(\frac{5}{12}\right) \ \Rightarrow \ \left(\frac{169}{60}\right)$$

$$\left(\frac{12}{5}\right)_{((4\ (1\ -1\ 1))\ 5\ -3\ 1\ 2)}\ \times\ \left\{2\ ,\frac{1}{5},\ \frac{3}{2},\ \frac{2}{3}\right\}$$

Opérations et transformations

- 2- Transformations prolationnelles :
  - L'augmentation (⊞)

$$\left(\frac{15}{10}\right)_{(4\ 2\ 3\ 5\ 1)\ \boxplus\ (\frac{1}{4}\ ,\ 2)}\ \Rightarrow\ \left(\frac{7}{4}\right)_{(8\ 4\ 5\ 6\ 10\ 2)}$$

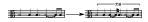
L'insertion (⊕)

$$\left(\frac{15}{10}\right)_{(4\ 2\ 3\ 5\ 1)\ \oplus\ (\frac{1}{4}\ ,\ 2)}\ \Rightarrow\ \left(\frac{15}{10}\right)_{(8\ 4\ 5\ 6\ 10\ 2)}$$

La diminution (□)

$$\left(\frac{15}{10}\right)_{\text{\tiny (4\ 2\ 3\ 5\ 1)}\ \boxminus\ \text{\tiny (1\ 3)}}\ \Rightarrow\ \left(\frac{4}{5}\right)_{\text{\tiny (4\ 3\ 1)}}$$

$$\left(\frac{15}{10}\right)_{(4,2,3,5,1)} \ominus \left(\frac{15}{10}\right)_{(4,3,1)}$$

« ars combinatoria »

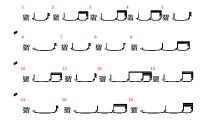
 $\ll$ ars combinatoria $\gg$

« ars combinatoria »

• Pour ces exemples nous partirons d'une transformation intermédiaire de l'Unité Temporelle subdivisé par autoréférence en rotation circulaire des proportions (3 4 5 7).

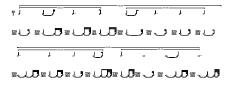

• On transforme ce bloc complexe en 16 Unités Temporelles simples

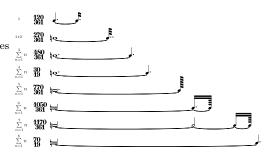

• Pour créer un canon :

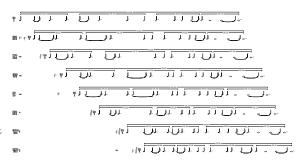
- Pour créer un canon :
- Subdivision en Unités Temporelles

- Pour créer un canon :
- Subdivision en Unités Temporelles
- Calcul des départs des différentes voix par concaténations successives de tous les Unités Temporelles par une opération d'addition.

- Pour créer un canon :
- Subdivision en Unités Temporelles
- Calcul des départs des différentes voix par concaténations successives de tous les Unités Temporelles par une opération d'addition.
- Chacune de ces voix est alors convertie en silence, lui succédant le bloc original.

Translations homothétiques

Même principe en utilisant le principe de multiplication pour chaque voix de façon à les resserrer au fur et à mesure de part et d'autre afin d'établir un rapport homothétique entre elles.

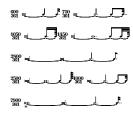
Monnayages

Procédé qui consiste à monnayer (à substituer) une figure (ou un groupe de figures) par un autre groupe de figure

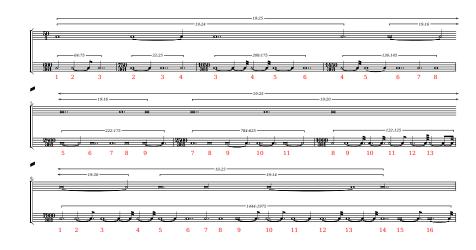
• On commence par choisir la ou les figures à substituer :

• Concaténation par addition :

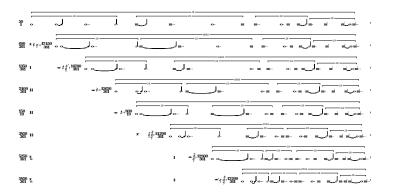

Monnayages

Canon prolationel

À partir du principe d'homothétie, on peut réaliser un canon similaire au régulier à la seule différence ici toutes les voix se terminent ensemble. Pour se faire, on "compresse" au fur et à mesure les voix de telle façon qu'à chaque itération canonique, les lignes rythmiques deviennent de plus en plus rapides.

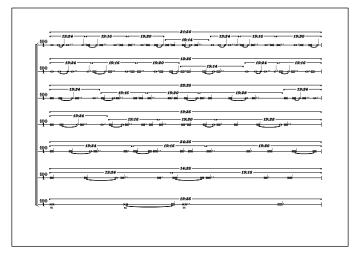
Autres canons

- Canon convolutionel
- Canon translationel
- Canon differentiel
- ...

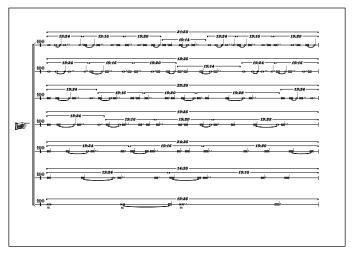
- $\bullet$ Partant d'une mesure de $\overset{100}{1}$
- et des proportions (3 4 5 7)
- $\bullet$ nous appliquons une rotation itérative de n-1 éléments (7 6 5 4 3 2 1)
- de sorte à produite un « spectre auto-référent » :

```
 \begin{array}{l} (? \left((100\ 1) \ ((3\ (4\ 5\ 7\ 3)) \ (4\ (5\ 7\ 3\ 4)) \ (5\ (7\ 3\ 4\ 5)) \ (7\ (3\ 4\ 5\ 7)) \ (3\ (4\ 5\ 7\ 3\ 4)) \ (5\ (7\ 3\ 4\ 5)) \ (7) \ (3\ 4\ 5\ 7\ 3) \ (4\ (5\ 7\ 3\ 4)) \ (5\ (7\ 3\ 4\ 5)) \ (7\ (3\ 4\ 5\ 7)) \ (3\ (4\ 5\ 7\ 3\ 4)) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1) \ (1)
```

Spectre « auto-référent »

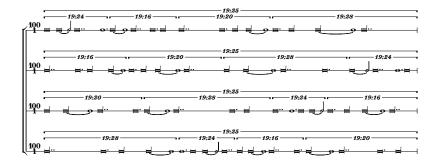

Spectre « auto-référent »

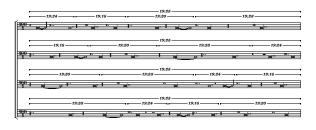

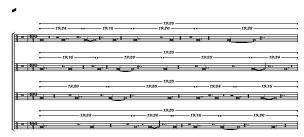
- À partir de la 4^e voix
- nous effectuons une double rotation des prolations :

```
 \begin{array}{l} (100 \; (((100\;1) \; ((100\;((3\;(4\;5\;7\;3)) \; (4\;(5\;7\;3\;4)) \; (5\;(7\;3\;4\;5)) \; (7\;(3\;4\;5\;7)))))))) \\ (100 \; ((((100\;1) \; ((100\;((4\;(5\;4\;5\;7\;3)) \; (3\;4\;5\;7)) \; (7\;(4\;5\;7\;3)) \; (3\;(5\;7\;3\;4)))))))) \\ (100 \; (((100\;1) \; ((100\;((5\;(4\;5\;7\;3)) \; (7\;(5\;7\;3\;4\;5)) \; (3\;(3\;4\;5\;7))) \; (3\;(3\;4\;5\;7))))))) \\ (100 \; (((100\;1) \; ((100\;((7\;(7\;3\;4\;5)) \; (3\;(3\;4\;5\;7)) \; (4\;(4\;5\;7\;3)) \; (5\;(5\;7\;3\;4)))))))) \\ \end{array}
```


- ces quatre voix seront filtrées par des silences une note sur deux
- l'opération sera renouvelée inversement
- $\bullet$ les deux Unit'es Temporelles seront intercal\'ees par une mesure de 1/1

 $\bullet$ À partir de 3 séries

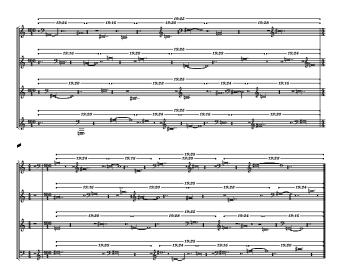

- À partir de 3 séries
- nous effectuons des multiplications récursives

- À partir de 3 séries
- nous effectuons des multiplications récursives
- $\bullet$ le résultat sera utilisé comme base harmonique par distribution verticale

Studie XI Im Arm der Götter wuchs ich groß

Studie XI Im Arm der Götter wuchs ich groß

Références

- C. Agon, OpenMusic: Un langage visuel pour la composition musicale assistée par ordinateur. thèse de doctorat, IRCAM-Université Paris VI, 1998.
- [2] G. Steele, Common Lisp the Language, 2nd edition. Digital Press, 1990.
- [3] M. Solomos, "Le premier mouvement de la symphonie op. 21 de webern," Les cahiers du CIREM. Centre international de recherches en Esthétique musicale, vol. 21, pp. 42-43, 1998.
- [4] K. Stockhausen and R. Maconie, Stockhausen on music: lectures and interviews. New York, Marion Boyars Publishers Ltd., 1989.
- [5] K. Stockhausen, "British lectures." https://www.ubu.com/film/stockhausen_lectures.html, 1972-1973.
- [6] K. Stockhausen, "... wie die zeit vergeht...," Die Reihe, vol. 3, pp. 13-42, 1957.
- [7] P. Decroupet and E. Ungeheuer, "Through the sensory looking-glass: The aesthetic and serial foundations of gesang der junglinge," Contributions to the study of music and dance, vol. 63, pp. 1-40, 2002.
- [8] K. Stockhausen, "Four criteria of electronic music," Stockhausen on Music: Lectures and Interviews, pp. 88-111, 1989.
- [9] P. Decroupet, Karlheinz Stockhausen: Gruppen. Paris, Contrechamps, 2023.
- [10] K. Haddad, L'Unité Temporelle: Une approche pour l'écriture de la durée et de sa quantification. Paris, Éditions Hermann, 2024.