

Vanessa Nina Borsan

Muzikologij a v svetu digitalnega

Študij in raziskovanje na področju računalniško podprte muzikologije

Kontakt: vanessanina.borsan@ff.uni-lj.si

PRVI DEL

O1 ČASOVNICA

MAGISTERIJ (ZVOČNO IN GLASBENO PROGRAMIRANJE)

DOKTORAT (RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA)

DRUGI DEL

- **VAJ JE RAČUNALNIŠKO PODPRTO RAZISKOVANJE GLASBE?**
- **OS** DELITEV PODPODROČIJ S PRIMERI
- **2AKAJ JE DIGITALNO V MUZIKOLOGIJI NUJNO?**
- **07** UPORABNE POVEZAVE

Časovnica

Dodiplomski študij - Muzikologija Univerza v Ljubljani (FF) Okt 2014 - Sep 2017 Podiplomski študij -Sound and Music Computing Universitat Pompeu Fabra, Barcelona Sep 2020 - Sep 2021

2020-2021: Pripravništvo -Acousticbrainz (MTG)

> 2023: JAPONSKA, KEIO Univerza, Patrick Savage

2018: ERASMUS IZMENJAVA (CARDIFF)

2019: DHOXSS (OXFORD) 2019-2020: PYTHON TEČAJI

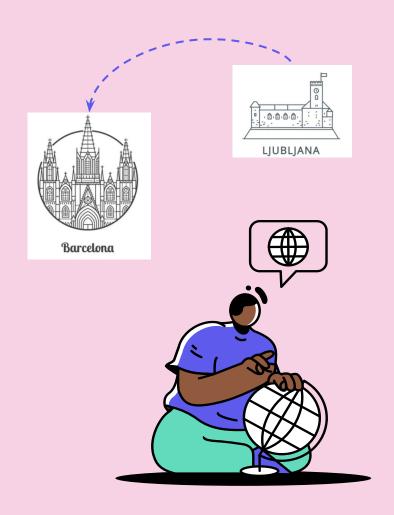
Podiplomski študij -Muzikologija Univerza v Ljubljani (FF)

Okt 2017 - Sep 2020

TEMA: INDEKSIRANJE MELODIČNIH IN VZORCEV OPISNIKOV V SLOVENSKI LJUDSKI GLASBI

Doktorat

Université de Lille, Algomus Okt 2021 - Dec 2024



2020-2021

MA Sound and Music Computing

Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Španija

O programu

"MA in Sound and Music Computing"

- Magistrska študijska smer zvočnega in glasbenega programiranja traja **1** oz. **2 leti**.
- Na leto sprejmejo med 20 in 30 študentov.
- Vodja programa: Xavier Serra (hkrati vodja raziskovalne skupine MTG)
- Vsa predavanja potekajo v angleškem jeziku.
- Povezava:
 https://www.upf.edu/web/smc/academic-program

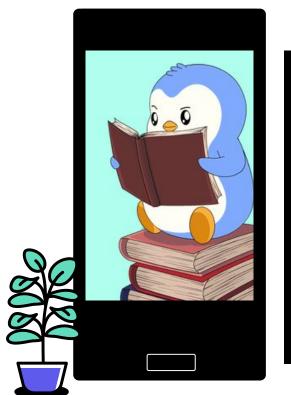


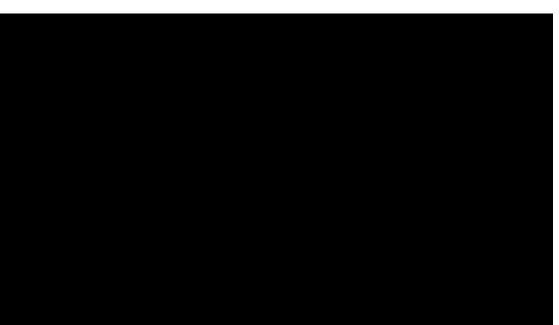
MTG Music Technology Group



Magistrski projekt:

InterLied: Toolkit for Computational Music Analysis https://github.com/vnborsan/interlied?tab=readme-ov-file











2021-2024 Doktorat

Université de Lille, Francija



https://algomus.fr

https://cristal.univ-lille.fr

https://edmadis.univ-lille.fr

- Trajanje študija in zaposlitve: 3 leta
- **Kje?** Université de Lille, Lille, Francija
- Institucija: Univ Lille (ED MADIS): CRIStAL (Algomus)
- Jezik: angleščina, francoščina
- Aktivnosti:
 - Tedenski sestanki z mentorjem in tedenski sestanki s člani "laba" oz. ekipe Algomus
 - Bralni krožek
 - Letni delovni vikend (Journées au vert)
 - Občasno potovanje v Rouen
 - o konference, seminarji, ostali dogodki





ALGOMUS

Glasbeno ustvarjanje z UI

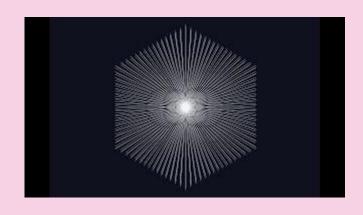
Ustvarjanje glasbe s pomočjo računalnikov in umetne inteligence. Primer: Al Song Contest 2021, https://www.aisongcontest.com/participants/gullunixalgomus-2021

Digitalna muzikologija

Raziskovanje glasbenih del, njihovih zančilnosti in njihove reprezentacije v računalniškem oziroma digitalnem okolju.

Digitalno glasbeno izobraževanje

Izdelava orodij za glasbeno poučevanje in delo z osnovnimi in srednjimi šolami v Franciji.





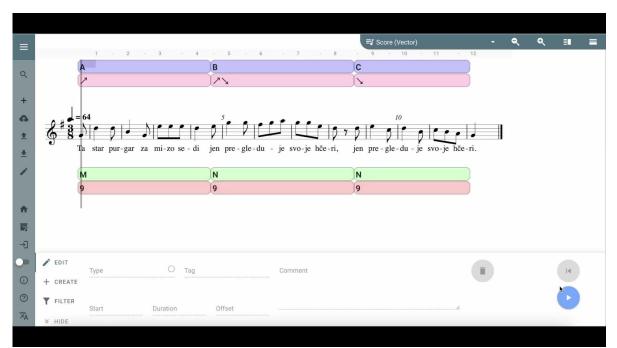
Glasbeno "arhiviranje" in analiza

Platforma <u>Dezrann</u>: odprta platforma za poslušanje, raziskovanje in označevanje glasbe prek spleta, ki omogoča delo s partiturami, slikami, zvokom, videom in valovnimi oblikami ter označbami.

Primer 1: https://dezrann.net/~/weimar-jazz/0170?m=0

Primer 2: https://dezrann.net/~/schubert-winterreise/10?m=19

Dezrann



Tema doktorata

Raziskovanje melodičnih vzorcev in vzorcev opisovalnikov v slovenskih ljudskih pripovednih pesmih

- 1. Digitalizacija slovenskih ljudskih pripovednih pesmi (sodelovanje z GNI ZRC SAZU in FRI UL)
- 2. Računalniška in ročna anotacija oz. označevanje različnih opisovalnikov in melodičnih značilnosti

Primer: https://dezrann.net/~/slovenian-folk-song-ballads/237-4

- 3. Algoritmi za iskanje 1. melodičnih vzorcev, 2. vzorcev opisovalnikov, 3. obeh hkrati. Uporaba principov iz bioinformatike in tekstovnih algoritmov za iskanje melodičnih vzorcev.
- 4. Razumevanje vloge tehnologije za delo (etno)muzikologe

Primer iskanja vzorcev:

⇒ Poišči vse pesmi, ki vsebujejo vzorec "hag".



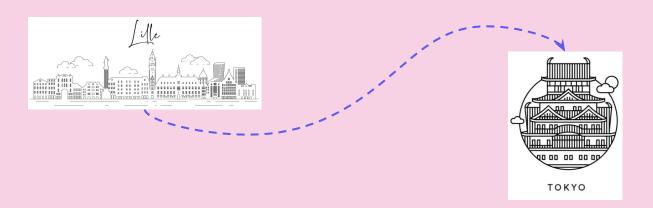
Pesem (oziroma "besedilo") t:



⇒ Poišči vse pesmi, ki vsebujejo vzorec "hag" v "prvi frazi".







2023 Keio Univerza Shonan Fujisawa Kampus











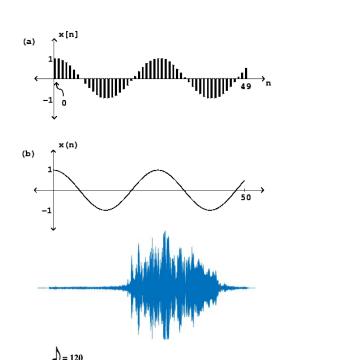




https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adm9797

DRUGI DEL

- **LAJ JE RAČUNALNIŠKO PODPRTO RAZISKOVANJE GLASBE?**
- **02** DELITEV PODPODROČIJ
- **O3** AKADEMSKE INSTITUCIJE IN OSTALE KARIERNE MOŽNOSTI
- **04** KLJUČNE PROBLEMATIKE NA PODROČJU MUZIKOLOGIJE
- **OS** KLJUČNA ORODJA ZA PODROČJE MUZIKOLOGIJE



Lan-sko let sem_ se o - že - niw, e - no mla-do_sem si vzew.







Pravičnost, etika in Obdelava Avtomatska Priporočilni avtorske pravice v glasbenih in transkripcija sistem MIR **SMC** zvočnih signalov **ISMIR** Generiranje Optično Glasbena Jezikovna glasbe Prepoznavanje prepoznavanje kognicija obdelava glasbenih vzorcev **AIMC** simbolov (OMR) besedil **CMMR** Filozofija Glasbena Analiza ustvarjalnosti, Računalniško klasifikacija glasbene avtorstva in podprta notacije **MEC** delovanja muzikologija Povezani **DLfM** Interakcija z odprti podatki Ustvarjanje podatkovnih uporabniki in v in o glasbi zbirk in digitalno evalvacija arhiviranje

Kaj je digitalna muzikologija?

- Trenutno se muzikologe v okolju MIR obravnava bolj kot posrednike znanja iz glasbene analize in glasbenega zgodovinopisja.
- Vse bolj aktivno se muzikologi vključujejo tudi v procese digitalnega arhiviranja in načinov računalniškega zapisovanja glasbenih zadev ter ustvarjanja analitičnih orodij.
- Redkeje muzikologi sodelujejo pri oblikovanju algoritmov za analizo glasbe.
- Prihodnost:
 - Muzikologi razširijo predmet svojega raziskovanja in se aktivno vključijo v raziskovanje glasbe, ki jo oblikuje oz. skorajdane pogojuje vsakokratni premik novih tehnologij.
 - Muzikologi postanejo ključen del kritičnega razvoja računalniških pristopov za analizo in ustvarjanje glasbe.



Obdelava glasbenih in zvočnih signalov vzorcev Glasbena

Avtomatska transkripcija Priporočilni sistem

Pravičnost, etika in avtorske pravice v MIR

SMC

Prepoznavanje

Glasbena kognicija

Optično prepoznavanje glasbenih simbolov (OMR)

Jezikovna obdelava besedil

Generiranje glasbe

ISMIR

AIMC

klasifikacija

Filozofija ustvarjalnosti, avtorstva in delovanja

Računalniško podprta muzikologija

Analiza glasbene notacije

CMMR

MEC

Povezani odprti podatki v in o glasbi

Interakcija z uporabniki in evalvacija

Ustvarjanje podatkovnih zbirk in digitalno arhiviranje

DLfM

Obdelava glasbenih in zvočnih signalov

Avtomatska transkripcija Priporočilni sistem Pravičnost, etika in avtorske pravice v MIR

<u>SMC</u>

Prepoznavanje vzorcev

Glasbena kognicija Optično prepoznavanje glasbenih simbolov (OMR)

Jezikovna obdelava besedil Generiranje glasbe <u>ISMIR</u>

AIMC

Glasbena klasifikacija Filozofija ustvarjalnosti, avtorstva in delovanja

Računalniško podprta muzikologija Analiza glasbene notacije

<u>CMMR</u>

MEC

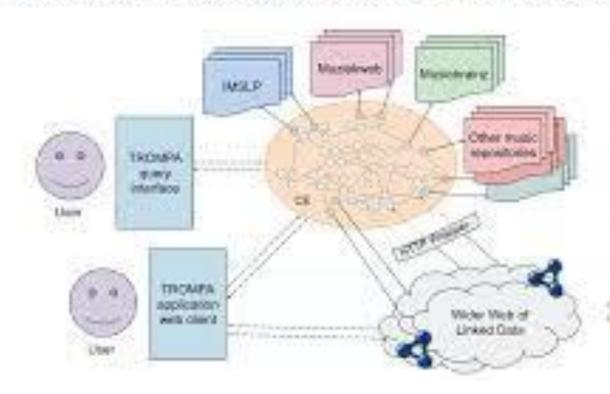
<u>DLfM</u>

Povezani odprti podatki v in o glasbi

Interakcija z uporabniki in evalvacija

Ustvarjanje podatkovnih zbirk in digitalno arhiviranje

TROMPA: Towards Richer Online Music Public-domain Arthur (EU-funded project 2018–2021, 9 academic and SME partners)



- Interconnecting music data across the Web
- Score encodings as semantic framework
- Digital scores as interaction paradigm?
- But, requires encodings to exist!
 Crowd solutions?





Listening

Shaping digital tool creation







Karierne možnosti

Akademija

- Muzikološki oddelki in inštituti
- Interdisciplinarni oddelki / inštituti,
- Oddelki in inštituti za računalništvo in informatiko, multimedijo, akustiko in podobno,
- Glasbeni arhivi, knjižnice, in podobno,
- Glasbena pedagogika,
- ...

Drugo

- Pretočne platforme: Apple Music, Spotify, YouTube ipd.
- Glasbena televizija in radio
- So-ustvarjanje glasbe s pomočjo tehnologije
- •••



Digitalno v muzikologiji – nuja ali modna muha?

Vzpon umetne inteligence in tehnoloških napredkov spodbuja – in celo zahteva
 nove načine ustvarjanja, raziskovanja in poučevanja glasbe.

 Ni dovolj, da je muzikologija vključena v svet algoritmov in programiranja – pomembno je tudi, da se algoritmi in programiranje vključujejo v muzikologijo.

Gre za kolektivno napredovanje in preoblikovanje obeh (pravzaprav vseh) področij:

 Povečana količina digitalnih vsebin pomeni, da je "ročno" raziskovanje postalo neobvladljivo in nezadostno.

Digitalne vsebine so pogosto neuravnotežene in neorganizirane.
 Ne-kanonska dela ostajajo brez advokatov.

 Obsežni podatki omogočajo temeljitejše raziskave z uporabo sodobnih analitičnih orodij.

 Tehnološka orodja omogočajo iskanje novih povezav med glasbo in družbenimi praksami.

 Razumevanje sodobnih glasbenih zadev (vključno z digitalizacijo starejših materialov) ni mogoče brez upoštevanja tehnoloških vplivov in premikov.



GOOGLE COLAB

→ POVEZAVA:

HTTPS://COLAB.RESEARCH.GOOGLE.COM



HTTPS://COLAB.RESEARCH.GOOGLE.COM/DRIVE/ 1FAD2BBLYFFXEYGAFMMAKQT3XGOXU12KJ?USP =SHARING

→ FORMAT DATOTEKE: .PY & .IPYNB



music21 » About music21 » What is music21?

What is music 21?

Music21 is a Python-based toolkit for computer-aided musicology.

People use music21 to answer questions from musicology using computers, to study large datasets of music, to generate musical examples, to teach fundamentals of music theory, to edit musical notation, study music and the brain, and to compose music (both algorithmically and directly).

One of music21's mottos is "Listen Faster." With the toolkit you should be able to find interesting moments and get a sense of the overall profile of a piece or a repertory of pieces. We hope that with the computer you'll have more time for listening and playing for enjoyment and use less of your time listening for work.

The system has been around since 2008 and is constantly growing and expanding. The approaches and traditions in music21 have been used in many previous software systems. See Authors, Acknowledgments, Contributing, and Licensing for information on the authors and background of the project.

The 21 in music21 refers to its origins as a project nurtured at MIT. At MIT all courses have numbers and music, along with some other humanities departments, are numbered 21. The music departments of MIT, along with Harvard, Smith, and Mount Holyoke Colleges, helped bring this toolkit from its easiest roots to a mature system.

PROJEKTI

Polifonia:

https://polifonia-project.eu/

MUSAIC

https://www.kth.se/is/tmh/projects/musaic-1.950539

DHOxSS:

https://digital.humanities.ox.ac.uk/digitalhumanities-oxford-summer-school

Wagner, Lohengrin:

https://lohengrin.linkedmusic.org/

Baudelaire Song Project:

https://visualisebaudelairesong.bham.ac.u k/#visualisation=people-country

Every Noise:

https://everynoise.com/

Al Song Contest:

https://www.aisongcontest.com/

PRIPOMOČKI ZA Analizo

Dezrann:

http://www.dezrann.net/~~/bwv 847?analysis=filters.dez

Sonic Visualizer:

https://www.sonicvisualiser.org/

music21:

https://web.mit.edu/music21/

Pure Data:

https://puredata.info/

LilyPond:

http://lilypond.org/

MEI:

https://music-encoding.org/

KONFERENCE & SIMPOZIJI

SYSMUS (junij 2025):

https://www.uio.no/ritmo/english/news-a nd-events/events/conferences/2025/sys mus25/

SMC (julij 2025):

https://smc25.iem.at/

DLfM (september 2025):

https://dlfm.web.ox.ac.uk/

ISMIR (september 2025):

https://ismir2025.ismir.net/

AMIC (september 2025):

https://aimusiccreativity.org/2025/

FMA (oktober 2025):

https://www.fma.org/vancouver



Vanessa Nina Borsan

Muzikologij a v svetu digitalnega

Študij in raziskovanje na področju računalniško podprte muzikologije

Kontakt: vanessanina.borsan@ff.uni-lj.si