

Calculer le temps musical

Myriam Desainte-Catherine

Université de Bordeaux, LaBRI, IPB, SCRIME

Journées d'Informatique Musicale 21 Mai 2017

Calculer le temps musical

Questions

- ▶ Comment combiner le temps et les autres dimensions musicales ?
- ▶ Comment structurer le temps ?
- ▶ Comment jouer avec le temps ?

Plan

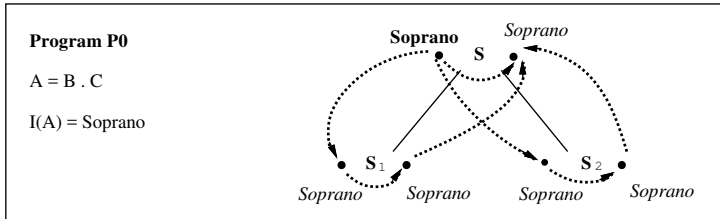
- ▶ Combiner le temps et les autres dimensions musicales : une première approche
- ▶ Structurer le temps pour la composition
- ▶ Structurer le temps pour l'écriture et la performance : temps linéaire et temps arborescent
- ▶ Combiner le temps et le son : vers une combinaison de la forme et de la structure ?

Combiner le temps et les autres dimensions musicales

Une première approche

- ▶ Opérateurs de concaténation et superposition
- ▶ Hiérarchies musicales avec règles sémantiques et attributs musicaux
- ▶ Spécification : programme équationnel

$$\begin{aligned} S \longrightarrow S.S \quad & \text{if } l_1(S) \text{ is set then } l_2(S) = l_1(S) \\ & l_1(S_1) = l_1(S) \\ & l_1(S_2) = l_1(S) \\ & \text{else } l_2(S) = \{l_2(S_1), l_2(S_2)\} \end{aligned}$$

Combiner le temps et les autres dimensions musicales

- ▶ Mira Balaban's Music Structures typed functional language
- ▶ Starting date.
- ▶ Ending date.
- ▶ List of musical sub-pieces (possibly empty) and their Occurrence date.

p = -30, 80, [p1, -20], [p2, -5], [p3, 50]
p1 = {-10, 55, a1, ..., ak}
p2 = {5, 55, b1, ..., bk2}
p3 = {0, 30, g1, ..., gk3}

- ▶ « *Music Structures : a Temporal Hierarchical Representation for Music* », Mira Balaban, Musikometrika, vol.2 pp1-50, 1989
- ▶ « *Time structures : A temporal Ontology based on Interleaving Time and Hierarchy* », 1991
- ▶ « *Hierarchy, Time and Inheritance in Music Modelling* », 1992, Mira Balaban

Combiner le temps et les autres dimensions musicales

Bilan – Journées d'Informatique Musicale 1994

► Analyse musicale :

- Dépendance forte entre expressivité des relations musicales et la décomposition temporelle
- Relations *musico-temporelles* : relations musicales exprimées en chaque noeud de la hiérarchie
- Choix de la décomposition guidée par les relations musicales à représenter
- Une analyse dimensionnelle implique au moins une décomposition temporelle

► Expressivité

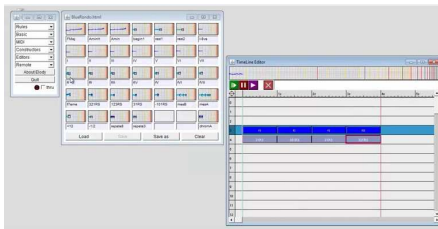
- + Il existe toujours une décomposition possible
- Chevauchements exprimés par décompositions de motifs musicaux

Antoine Bonnet « *Situation : un logiciel de programmation par contraintes pour l'aide à la composition musicale* », JIM'94 Bordeaux

Structuration du temps pour la composition musicale

Contexte initial

- ▶ Studio de Création et de Recherche en Musique Électroacoustique (SCRIME)
1996 – JIM'98
- ▶ GRAME
  - ▶ G-calcul – JIM'94
  - ▶ ELody – JIM'97
- ▶ IRCAM : Patchwork, Open Music (JIM'97)
  - ▶ Paradigme fonctionnel et objet
  - ▶ Langage visuel

- ▶ Horacio Vaggione, « *Vers une approche transformationnelle en CAO* », JIM'96, Tatihou. Interaction et récursion entre écriture et traitement algorithmique

Structuration du temps pour la composition musicale

Processus de composition musicale

- ▶ Construction progressive d'un projet
- ▶ Edition : modifications, ajouts, destructions d'éléments de la pièce
- ▶ Gestion de l'incertitude : cohérence d'une pièce en construction
  - ▶ Modifier des éléments en respectant la cohérence
  - ▶ Modifier la cohérence

Exemple : systèmes basés pistes

- ▶ Structure temporelle fixée
  - ▶ Une pièce : (p1 | p2 | ... | pn)
  - ▶ Une piste : (e1 . e2 . ... ek)
  - ▶ Les éléments e_i d'une piste sont indépendants des éléments e_i d'une autre piste
- ▶ Impossible de modifier la structure temporelle
- ▶ Modification possible de tous les éléments, synchronisations non exprimées et non maintenues

Structuration du temps pour la composition musicale

Systèmes hiérarchiques

- Modification de la cohérence temporelle : modification du terme
- Fonctionnels : modification des feuilles, évaluation bottom-up
- Basés grammaire : modification possible de tous les noeuds, propagation par héritage et synthèse

Exemple : édition d'une pièce musicale structurée

- Les notes sont reliées dans un terme
- Une modification d'une note ne modifie pas la structure temporelle
- Exemple : augmenter la durée d'une note respecte la structure mélodique

p1 = {ab5, p, 1/4} - {g5, p, 1/4} -
{f5, p, 1/2} - {g5, p, 1/4} -
{d5, p, 1/4} - {eb5, p, 1/4} -
{b4, p, 1/4} - {c5, p, 1/4}

p1 = {ab5, p, 1/4} - {g5, p, 1/4} -
{f5, p, 1/4} - {g5, p, 1/4} -
{d5, p, 1/4} - {eb5, p, 1/4} -
{b4, p, 1/4} - {c5, p, 1/4}

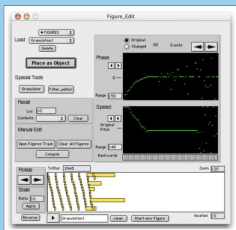

Structuration du temps pour la composition musicale

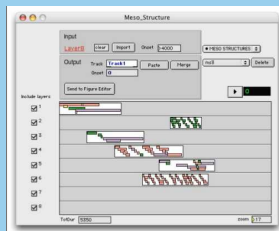
Gestion de la forme

- ▶ Musique acousmatique : approche temporelle
- ▶ Approche hors pistes et multiéchelle – travail sur la forme

Carlos Caires « Micromontage in Graphical Sound Editing and Mixing Tool » 2004

Éditeur de figures

Éditeur mésostructures

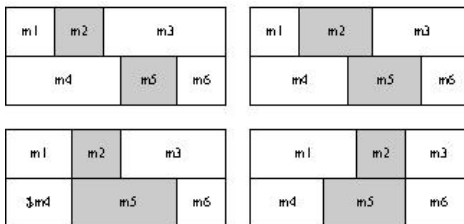
Structuration du temps pour la composition musicale

Les opérateurs temporels

- ▶ La sémantique des concaténations horizontales et verticales ne peut pas exprimer toutes les relations temporelles possibles.
- ▶ Par exemple la relation *overlap*

$$(m1 - m2 - m3) \mid (m4 - m5 - m6)$$

- ▶ La structure arborescente impose des relations temporelles liées à la structure pour chaque noeud. Dans l'exemple, il est impossible de relier *m2* et *m5*.

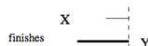
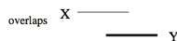

Structuration du processus de composition

Les relations temporelles

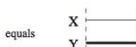
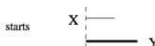
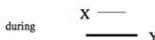
Relations d'intervalles

- ▶ Variable de durées : X , Y , Z , ...
- ▶ Relations de Allen :
  - ▶ Y meets X
  - ▶ X starts Y
  - ▶ ...

Relations de points

- ▶ Variables de dates : x , y , z ...
- ▶ Inégalités, égalités
  - ▶ $x \leq y$
  - ▶ $x = z$
  - ▶ ...

Structuration du temps pour la composition musicale

Gestion de l'incertitude

Modélisation du processus de composition

- ▶ Conception incrémentale : bottom-up ou top-down
- ▶ Processus de composition : modélisé par l'ensemble des pièces potentielles
- ▶ Restriction de l'ensemble des pièces par les choix du compositeur
- ▶ Ensemble de pièces représenté par les solutions d'un problème
  - ▶ Un ensemble de variables temporelles (dates, durées)
  - ▶ Un ensemble de contraintes temporelles (Allen ou points)

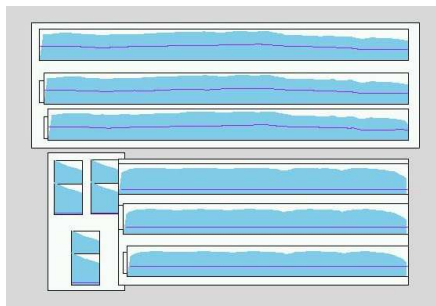
Système d'édition

- ▶ Types d'éditions
  - ▶ Affectations de variables temporelles
  - ▶ Modifications de relations temporelles
- ▶ Système d'édition : résolution de contraintes
- ▶ Maintenance de la cohérence temporelle : ordre partiel

Structuration du temps pour la composition musicale

BOXES

- ▶ Objets temporels : variables de date et de durée
- ▶ Contraintes temporelles : Allen, relations de durées
- ▶ Hiérarchie avec contraintes temporelles et sons spectraux
- ▶ Cadre multiéchelle pour exprimer les relations entre grandeurs et objets musicaux : hauteurs et volumes

Anthony Beurivé « *Un logiciel de composition musicale combinant un modèle spectral, des structures hiérarchiques et des contraintes*, JIM 2000, Bordeaux

De la composition à la performance

Le métapiano

Jean Haury

- ▶ Clavier réduit et partition dans l'ordinateur
- ▶ Mélange instrument et partition : mélange de deux paradigmes temporels

Interprétation

- ▶ Variations dynamiques, accentuations, articulations, variations agogiques.

Deux paradigmes du monde opposés

Aspects philosophiques

Heraclite – Exécution – Calcul

- ▶ Fleuve : flot des événements
- ▶ Orientation de l'amont vers l'aval
- ▶ Dynamique : changements
- ▶ Monde sans objets

Parmenides – Écriture – Données

- ▶ Flèche orientée du passé vers le futur
- ▶ Irréversibilité : chronologie
- ▶ Statique : propriétés éternelles
- ▶ Monde sans changements

Deux paradigmes du monde opposés

La partition musicale

- ▶ Paradigme de la flèche (Time-line) : chronologie et relations temporelles
- ▶ La partition est statique
- ▶ Notation structurant des objets musicaux (notes, mesures, etc.)
- ▶ Relations éternelles à respecter lors de l'interprétation

Violino

Viola

All.

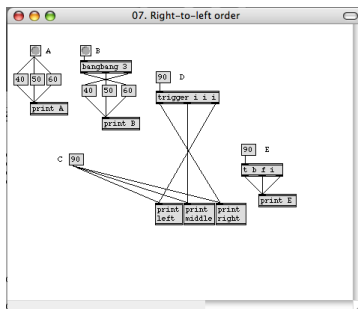
8

Deux paradigmes du monde opposés

Le patch MAX

- ▶ Paradigme du fleuve : calcul de haut en bas
- ▶ Chaque objet est plongé dans le fleuve
- ▶ Un patch MAX est dynamique
- ▶ Basé sur les changements : objets peu structurés

Deux paradigmes du monde opposés

Structuration du temps musical

Les séries de Mc Taggart

- ▶ Série A : être passé, être présent, être futur ;
- ▶ Série B : être avant, être pendant, être après ;
- ▶ Série C : chronologique

Supports temporels

- ▶ Time-flow : série A, événements dynamiques ;
- ▶ Time-line : série B, événements statiques ;
- ▶ Temps granulaire : série C, tout événement ;

Mc Taggart « *The Unreality of Time* », journal Mind, volume 17, pp 457-474, 1908

Deux paradigmes du monde opposés

Combinaison des paradigmes

Événements	Phase de composition	Phase de performance
Statiques : Série B Prédictibles	Définis par le compositeur sur la time-line	Joués par l'ordinateur dans le flot du temps
Dynamiques : Série A Non prédictibles	Contraints par le compositeur sur la time-line	Définis par l'interprète Joués par l'interprète
Pièce musicale	Incomplète	Complétée par l'interprète
Modèle des évt	Time-line : Série C Contraintes : Série A - Série B Ordre partiel	Time-line + Flot du temps Série A - Série B - Série C Ordre total

Brian Eno « *Unfinished pieces* », Philippe Manoury « *Virtual Pieces* »

Deux paradigmes du monde opposés

Modélisation de l'écriture de l'interaction

Processus de composition

- ▶ Modélisé par l'ensemble des pièces potentielles
- ▶ Partition musicale : plusieurs interprétations possibles
- ▶ Espace de liberté pour le musicien
- ▶ Modélisation : problème de résolution de contraintes
- ▶ Une interprétation : une solution au problème

Aspects temporels

- ▶ Modifications agogiques
- ▶ Objets temporels : variables de date et de durée
- ▶ Contraintes temporelles : logiques de points, Allen

Deux paradigmes du monde opposés

L'exemple du métapiano

Jean Haury

Partition numérique incomplète

- ▶ Contient hauteurs, relations temporelles et volumiques
- ▶ Manquent les volumes, les attaques et les durées de notes

Interprétation

- ▶ Variations dynamiques, accentuations, articulations, variations agogiques.

Deux paradigmes du monde opposés

Du point de vue du calcul

- ▶ Une pièce interactive en MAX : un programme dédié interactif
- ▶ Programmation → édition de **partition interactive**
- ▶ Lecteur statique → **lecteur interactif**

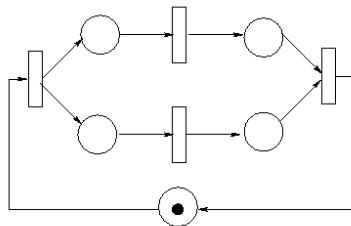
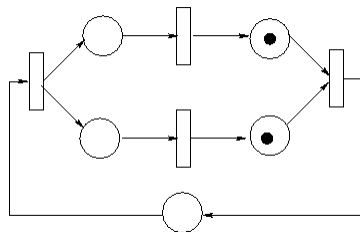
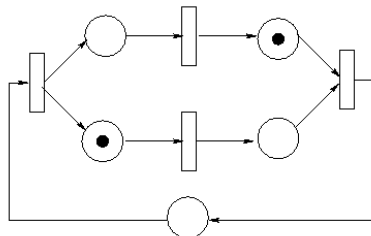
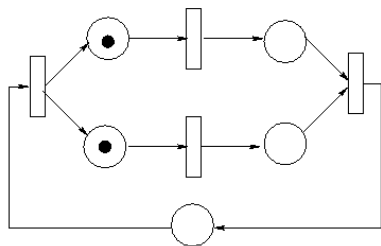
Machine abstraite ECO

- ▶ Un état de la machine ECO est un quadruplet (E, C, O, t) où
  - ▶ E est un environnement, qui représente le matériau musical
  - ▶ C est une chaîne de contrôle représentant les événements datés en entrée
  - ▶ O est la chaîne de sortie
  - ▶ t est la date de l'état
- ▶ Transitions d'états synchronisées sur une horloge
- ▶ Modèle de machine à états retenu : **Réseau de Petri**

- ▶ Antoine Allombert « *Aspects temporels d'un système de partitions musicales interactives pour la composition et l'exécution* », Thèse de Doctorat de l'Université de Bordeaux, 2009 – Gérard Assayag, Camilo rueda.
- ▶ *Projet ANR Virage* : Georges Gagneré, Pascal Baltazar, Raphaël Marczak, Jean-Michel Couturier

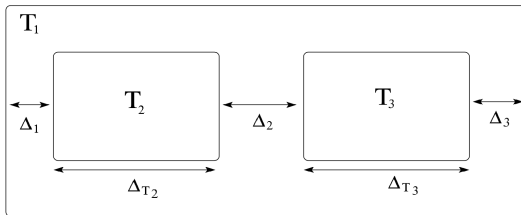
Deux paradigmes du monde opposés

Du point de vue du calcul – Réseau de Petri

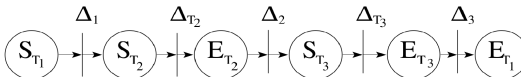

Deux paradigmes du monde opposés

Du point de vue du calcul – Transformation

(a) Before

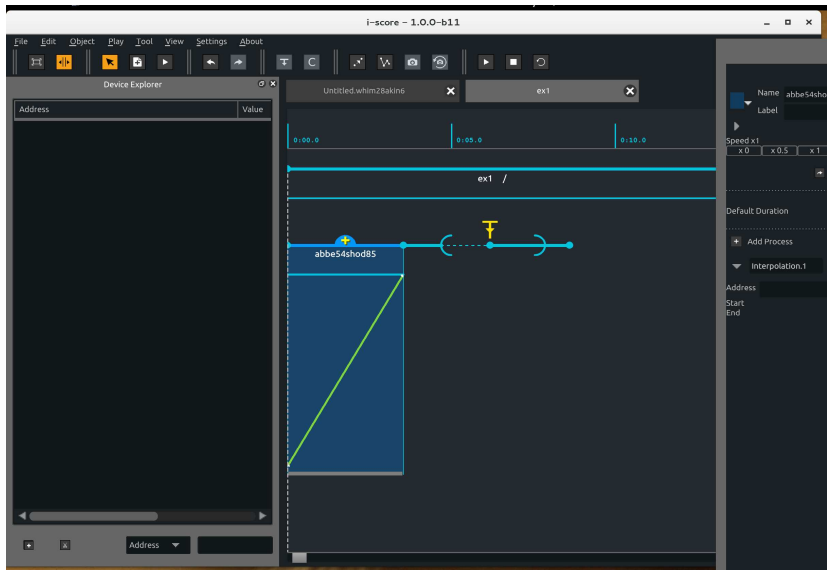

(b) Before Associated Petri Net

Deux paradigmes du monde opposés

Séquenceur interactif i-score

Du temps linéaire souple au temps arborescent

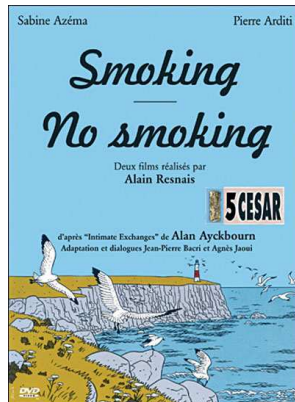
Le projet OSSIA

Objectifs du projet ANR OSSIA

- Applications pour la muséographie
- Extension d'i-score vers un modèle comportant des conditions et des boucles
- Conservation de la time-line ?

Quels modèles ?

- Représentation du scénario multiple
- Modèle d'édition : quels éléments d'interface ?
- Modèle de calcul : quelle sémantique d'exécution ?

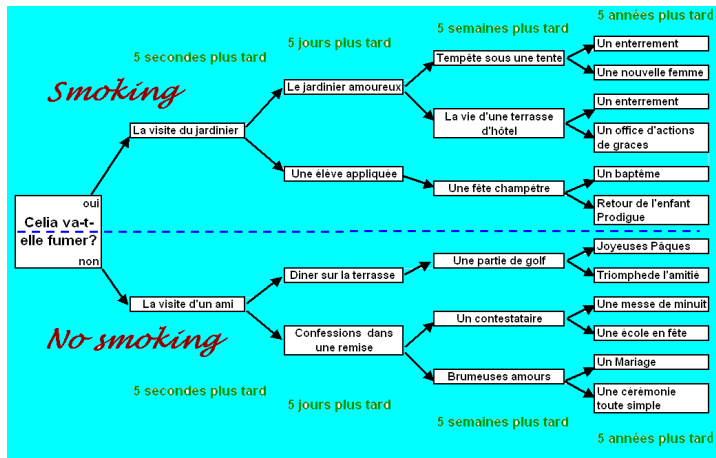

Projet ANR OSSIA : GMEA, Blue Yeti, ENJMIN, LaBRI

Jaime Arias, Pascal Baltazar, Clément Bossut, Jean-Michaël Celerier, Jaime Chao, Jean-Michel Couturier, *Théo De la Hogue*, Camilo Rueda, Mauricio Toro, Nicolas Vuaille.

Du temps linéaire souple au temps arborescent

Scénario arborescent - Temps linéaire

Du temps linéaire souple au temps arborescent

Quels éléments de base ?

- ▶ Relations logico-temporelles
  - ▶ Relations temporelles additionnées d'une condition booléenne
  - ▶ Relation vérifiée si condition vraie et relation temporelle vérifiée
  - ▶ Relation non vérifiée : invalidation du scénario suivant
    - Problème d'environnement d'évaluation de la condition
    - Pas de modèle opérationnel
- ▶ Scénarios conditionnels : forme **cond**
  - ▶ Sous-scénarios gardés par une condition
  - + Sémantique simple, structure temporelle
  - + Cohérence facilement assurée
  - Sous-scénarios indépendants : pratique de copie pour partager
  - Puissance d'expression insuffisante

Mauricio Toro-Bermudez « *Structured interactive scores : from a structural description of a multimedia scenario to a real-time capable implementation with formal semantics* », Thèse de doctorat de l'université de Bordeaux, 2012

Du temps linéaire souple au temps arborescent

Quels éléments de base ?

Le choix des utilisateurs : événement conditionné

- ▶ Condition et relations temporelles
- ▶ Évaluation de la condition
- ▶ Activation des relations temporelles si la condition est vérifiée

Un événement conditionné

Deux événements synchronisés conditionnés

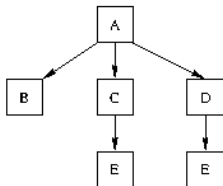
Deux événements synchronisés dont l'un est conditionné

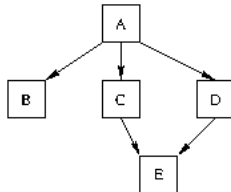
Du temps linéaire souple au temps arborescent

Quelle représentation du scénario ?

- ▶ Scénario multiple arborescent
- ▶ Scénario multiple non arborescent

Un arbre dont la feuille E est dupliquée

Un DAG partageant la feuille E

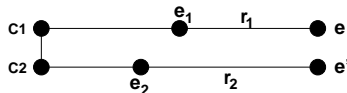
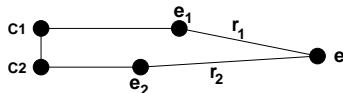
- + Explosion combinatoire des cas dépliés
- + Confort d'édition
- + Puissance d'expression
- Versions mélangées, partage d'événements
- Modèle complexe à maîtriser, passé des événements dynamique

Du temps linéaire souple au temps arborescent

Modèle de calcul

Combinaison des relations convergentes

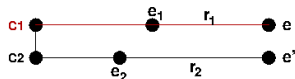
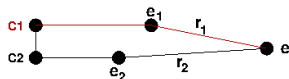
- ▶ Un événement a plusieurs relations antécédentes
- ▶ Certaines relations ne sont éventuellement pas actives
- ▶ Quelle sémantique ? Comment décider de l'activation d'un événement convergent ?
- ▶ La référence : le cas arborescent

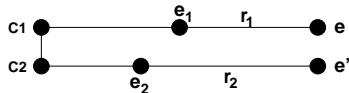
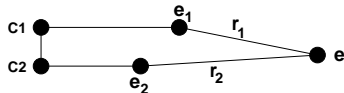
Du temps linéaire souple au temps arborescent

Modèle de calcul - Cas critiques

Conjonction : risques de blocage

Disjonction : risques d'exécutions multiples

Du temps linéaire souple au temps arborescent

Espace-temps et indéterminisme – Théorie des mondes multiples

- ▶ Block univers / partition musicale (Thibault Damour « Si Einstein m'était conté, de la relativité à la théorie des cordes »)
- ▶ Théorie d'Everett, théorie des états relatifs en physique quantique
- ▶ Observations non déterministes / fonction d'onde déterministe
- ▶ Univers neutre comportant toutes les possibilités prévues par la théorie quantique (superposition de configurations physiques d'amplitudes différentes)

Du temps linéaire souple au temps arborescent

Le modèle opérationnel – Les mondes multiples

- ▶ Une interaction crée plusieurs branches
- ▶ Tous les cas existent avec une amplitude d'existence
- ▶ Seuls les événements reliés par une relation temporelle active sont dans la même version (en interaction)
- ▶ Toutes les versions s'exécutent mais une seule est perceptible

Réseau de Petri temporisé coloré hiérarchique

- ▶ Réseau statique – Jetons portant une couleur
  - ▶ Jetons actifs : activent les événements et les relations
  - ▶ Jetons passifs : ne font que passer, sans activer, ni exécuter, ni attendre

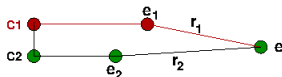
Conjonction calculée / disjonction perçue

- ▶ Plus de risque de blocage grâce aux jetons passifs
- ▶ Synchronisation temporelle évitant les exécutions multiples
- ▶ Perspectives : conditionner l'activation par le nombre de jetons, paramétrer le seuil de perception

Du temps linéaire souple au temps arborescent

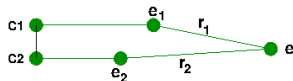
Modèle de calcul - Cas critiques

Pas de risques de blocage

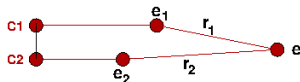
Jetons passifs rouges
L'événement e est déclenché

Pas de risques d'exécutions multiples

Synchronisation temporelle en e
Attente de tous les jetons

Dernier cas

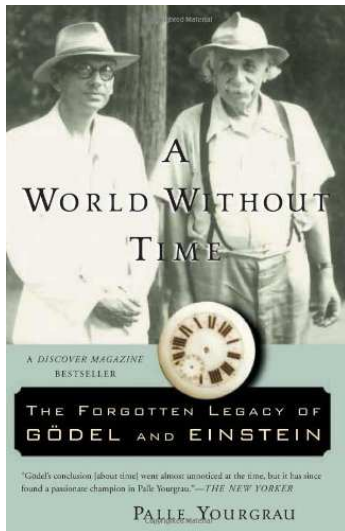
Les jetons passifs traversent
L'événement e n'est pas déclenché

Du temps linéaire souple au temps arborescent

Les boucles

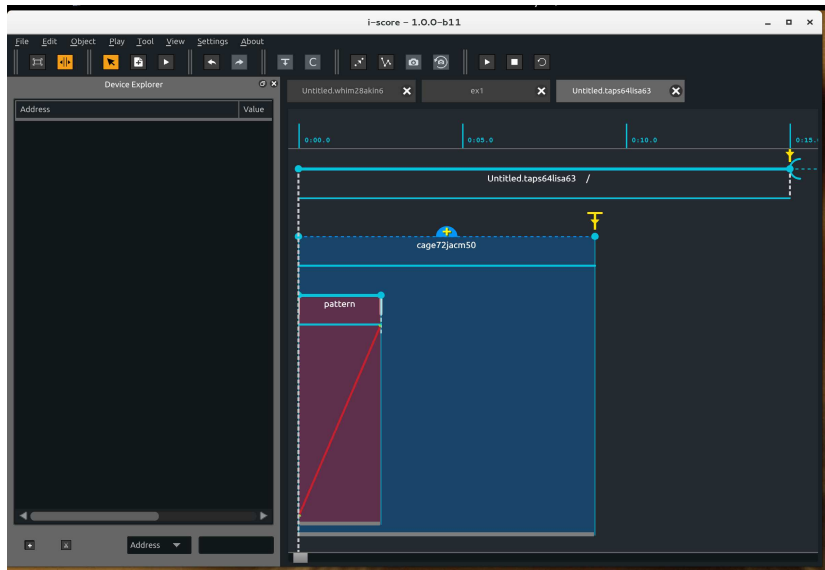
- ▶ Univers de Göedel : solutions de la théorie générale de la relativité avec boucles
- ▶ Écoulement du temps
- ▶ Paradoxes temporels
- ▶ Voyage dans le temps impossible sauf :
  - ▶ Sans changement du passé
  - ▶ L'univers est arborescent (mondes multiples)

- ▶ Du temps absolu au temps relatif : synchronisation par événements
- ▶ Jean-Michaël Celerier JIM'17

Du temps linéaire souple au temps arborescent

Les boucles

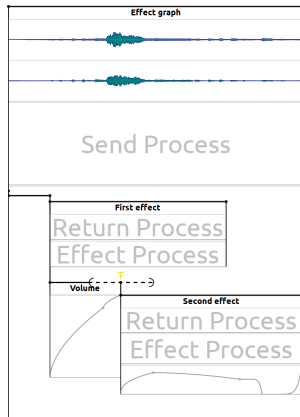

Combinaison du temps et du son

Structuration hiérarchique de scénarios de calculs audio

i-score / LibAudioStream

- ▶ LibAudioStream : combinaison de streams
- ▶ i-score : Automations, interactivité, micromontage
- ▶ Hiérarchie : Groupes de streams audios
- ▶ Send and return streams audios
- ▶ Scénario audio
  - ▶ Sous-scénarios audio
  - ▶ Chaîne d'effets
  - ▶ Entrée son (input ou fichier)
  - ▶ Mixage : matrice de pourcentages

- ▶ Jean-Michaël Celerier, Myriam Desainte-Catherine and Jean-Michel Couturier, « Rethinking the audio workstation : tree-based sequencing with i-score and the LibAudioStream », Sound and Music Computing Conference, Hamburg, Germany, 2016.
- ▶ Jean Bresson « *composition assistée par ordinateur : techniques et outils de programmation visuelle pour la création musicale* » HDR UPMC 2017.

Combinaison du temps et du son

Structuration temporelle des calculs audio

Dataflows et graphe temporel

- ▶ Organisation des compositions de fonctions dans le temps
- ▶ Scénarios temporels de calcul audio
- ▶ Composition fonctionnelle synchrone et asynchrone
- ▶ Proposition pour combiner
  - ▶ La macro-forme temporelle
  - ▶ Et le graphe de calcul
- ▶ Vers une formalisation de combinaison de la forme et de la structure ?

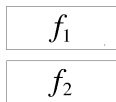
- ▶ Jaime Arias, Myriam Desainte-Catherine and Camilo Rueda, « *Modelling Data Processing for Interactive Scores Using Coloured Petri Nets* », in proceedings of the 14th International Conference on Application of Concurrency to System Design (ACSD), June 2014, Tunis (Tunisia).
- ▶ Projet ANR INEDIT, IRCAM, Grame, LaBRI – Florent Berthaut
- ▶ Jean-Michaël Celerier, Myriam Desainte-Catherine, Jean-Michel Couturier « *Extending dataflows with temporal graphs* », soumis.
- ▶ Jean-Marc Chouvel « *Le musicologue et l'algorithme : écoute et traitement de l'information* », Keynote JIM/16, Albi

Combinaison du temps et du son

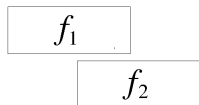
Graphes audios et temporels

Soient f_1 et f_2 deux process audio composés ($f_2 \circ f_1$)

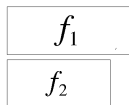
Modèle Dataflow classique : une relation temporelle figée

Extension temporelle : toutes les relations de Allen

f_1 overlap f_2

f_1 start f_2

f_1 before f_2

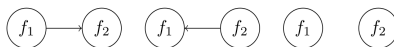

Combinaison du temps et du son

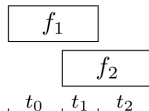
Graphes audios et temporels – Le calcul

Soient f_1 et f_2 deux process audio, dans le modèle étendu tous les graphes audio et toutes les relations de Allen sont exprimables

Exemple

- ▶ Soit le graphe audio : $(f_2 \circ f_1)$
- ▶ Soit la trace temporelle :

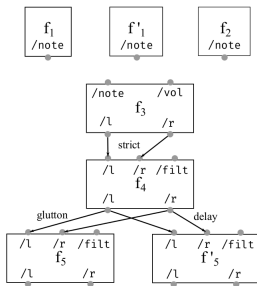

Relations de composition fonctionnelle temporelle

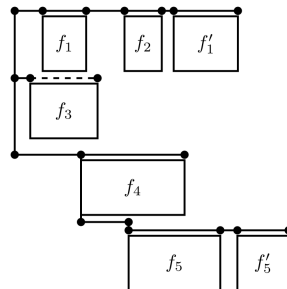
- ▶ Stricte : $(f_2 \circ f_1)$ durant t_1
- ▶ Gloutonne : f_1 durant t_0 , $(f_2 \circ f_1)$ durant t_1 , f_2 durant t_2
- ▶ Retardée : $f_2 \circ (\text{delay } f_1 \ t_0)$ durant t_1 et t_2

Combinaison du temps et du son

Exemple

Graphe audio

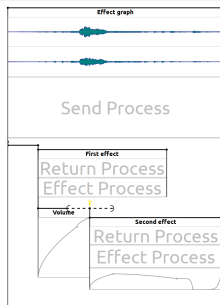

Graphe temporel

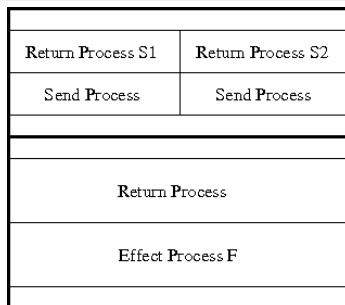
Combinaison du temps et du son

Expressivité du modèle

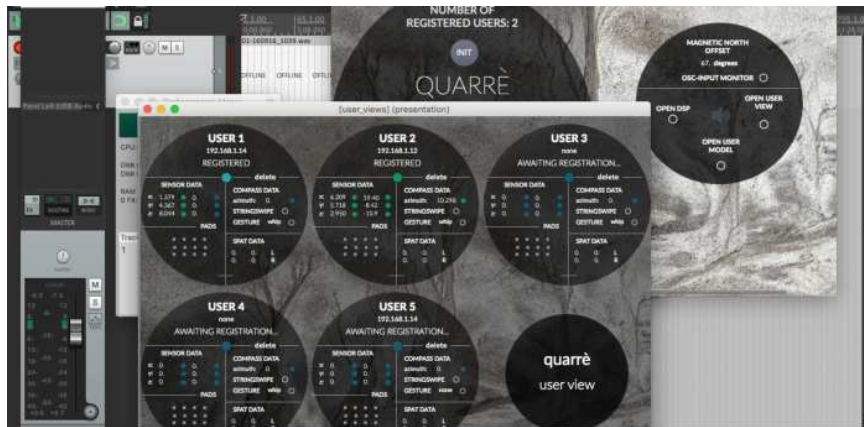
- ▶ Écriture / interaction
- ▶ Structuration hiérarchique
- ▶ Micromontage : réglage de la précision à l'échantillon
- ▶ Structuration temporelle des sons et des calculs audio

Combinaison de process audio

Combinaison de paramètres audio

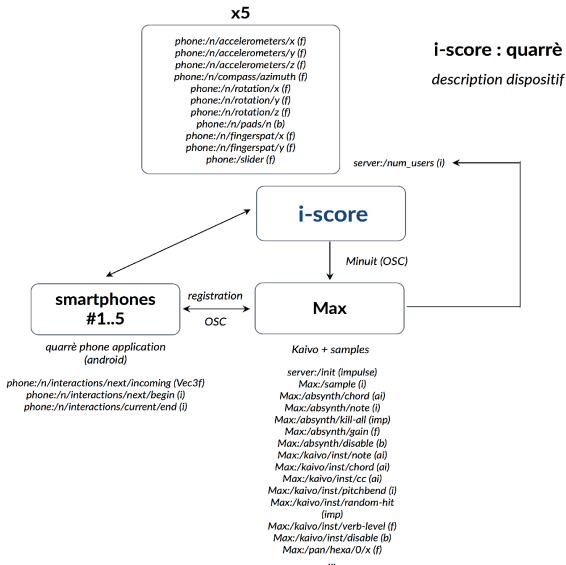

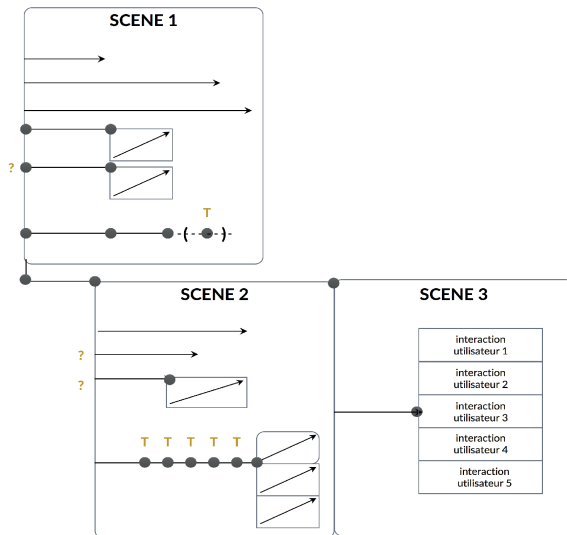
/7/quarré (v. a78)

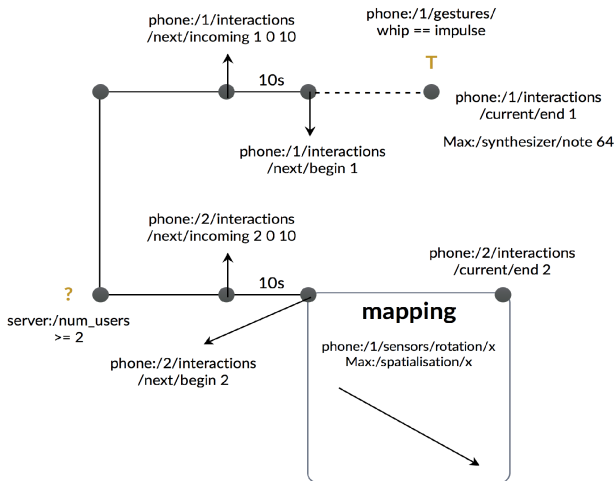
Pierre Cochard

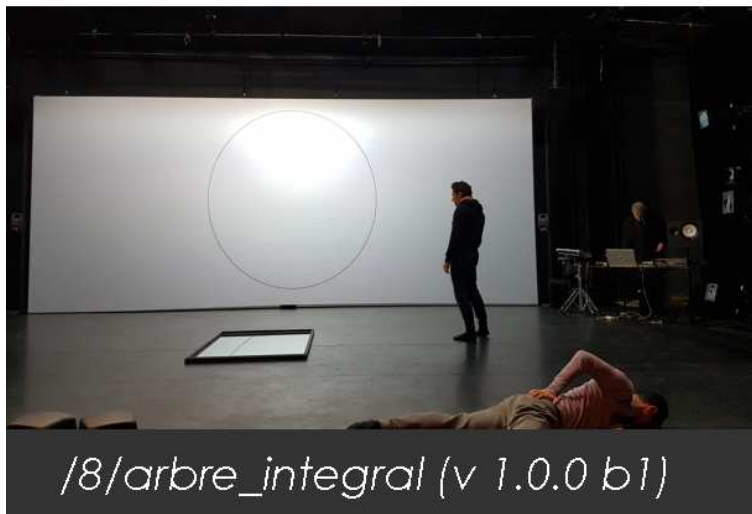
Les + des Campulsations

22-23-26-27 sept. 2016

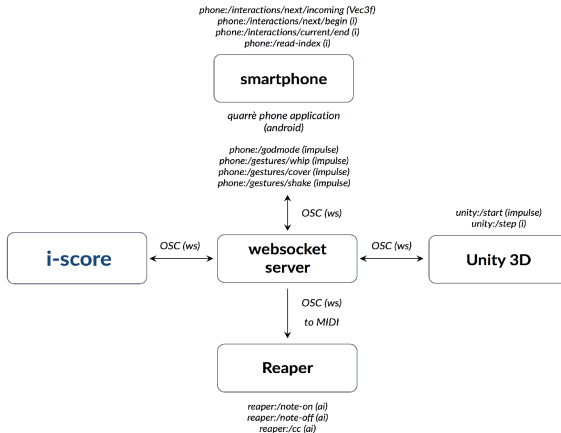
Le Poème en Volume

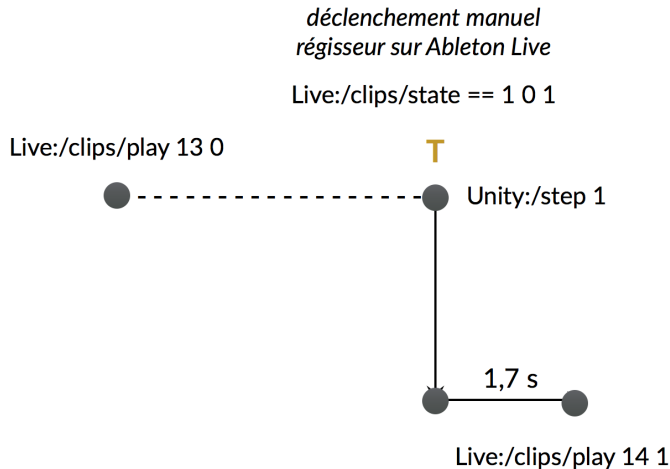
Donatien Garnier, Gaël Domenger, György Kurtág, Julia Al-Abed, Julien Conan, Ax Domenger, Laurent Davaille, Pierre Cochard

i-score : arbre intégral (v. 2b - ambarès)

description dispositif

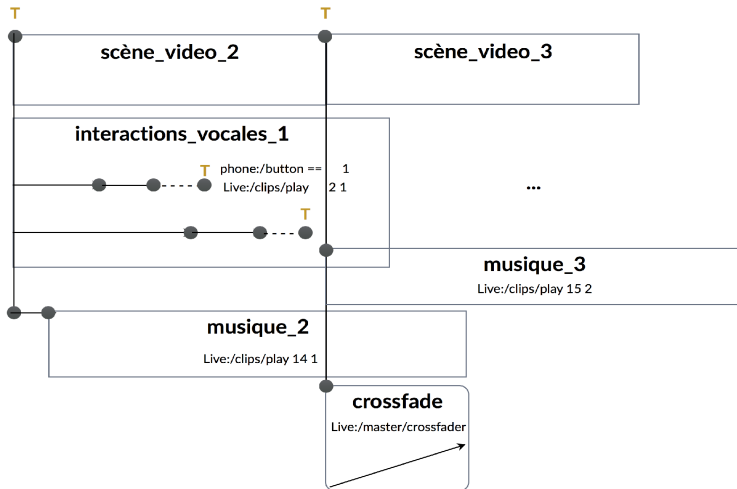
Expérimentations

L'arbre intégral - Donatien Garnier

point de synchronisation
avec Unity 3D

Unity:/step == 2

Unity:/step == 3

Expérimentations

L'arbre intégral - Donatien Garnier

