

COMPUTING MUSIC XI

2. DEZEMBER 2018
ALTE FEUERWACHE KÖLN

**KLARENZ BARLOW
JOSÉ M. BERENQUER
AGOSTINO DI SCIPIO
BERND HÄRPFER
MANUELA KLÖCKNER
SIEGFRIED KOEPF
MASAHIRO MIWA**

Ein Projekt der Initiative Musik und Informatik Köln – GIMIK e.V.

www.computing-music.de

COMPUTING MUSIC XI

Die elfte Ausgabe der Reihe COMPUTING MUSIC stellt aktuelle algorithmische Kompositionen für Klavier bzw. Elektronik von Klarenz Barlow, José Manuel Berenguer, Agostino Di Scipio, Bernd Härpfer, Siegfried Koepf und Masahiro Miwa vor. In einer Diskussionsveranstaltung vor dem Konzert referieren Klarenz Barlow, José Manuel Berenguer, Agostino Di Scipio und Masahiro Miwa über ihre Stücke und Methoden.

In the eleventh edition of the COMPUTING MUSIC series, GIMIK presents new algorithmic compositions for piano, live-electronics, and electronics by Clarence Barlow, José Manuel Berenguer, Agostino Di Scipio, Bernd Härpfer, Siegfried Koepf and Masahiro Miwa. During a discussion event preceding the concert, Clarence Barlow, José Manuel Berenguer, Agostino Di Scipio and Masahiro Miwa talk about their individual pieces and methods.

PROGRAMM

Sonntag, 2. Dezember 2018, 17.00 Uhr – Diskussion

Beiträge von Klarenz Barlow, José Manuel Berenguer, Agostino Di Scipio,
Masahiro Miwa

Sonntag, 2. Dezember 2018, 19.00 Uhr – Konzert

KLARENZ BARLOW

$^{13}\text{C}_2=[\hbar]$ (2017, UA)

JOSÉ MANUEL BERENGUER

Cuestión de aguas nubes y sueños

A matter of water, clouds and dreams (2013, EEA)

Computer: José Manuel Berenguer

SIEGFRIED KOEPF

Figures for Piano (2018, UA)

Klavier: Manuela Klöckner

AGOSTINO DI SCIPIO

Audible Ecosystemics n.4 (Study) (2018, DEA)

Computer: Agostino Di Scipio

MASAHIRO MIWA

Rainbow Machine – The Genesis of Chant (2015, EEA)

Klavier: Manuela Klöckner

BERND HÄRPFER

Mazwi 2 (2018, UA)

WERKE

KLARENZ BARLOW

¹³C₂=[ñ] (2017, UA)

¹³C₂=[ñ], *Aussprache: zwei aus dreizehn Chronometrie*, ist ein schlagzeugartiges Stück, in dem zwölf „Instrumente“ in zwölf Tonspuren ein Perpetuum Mobile spielen, und zwar in insgesamt 48 Metren, die jeweils ein bis zwölf Pulse enthalten, neun pro Sekunde. Jede Spur beginnt in einem Metrum mit einer Anzahl von Pulsen, die der Spurnummer gleicht. Jedes Metrum, außer jenem mit nur einem Puls, entspricht einer einmaligen Permutation von Gruppen von zwei und/oder drei Pulsen, z.B. bei den drei Sieben-Puls-Metren 2+2+3, 2+3+2 und 3+2+2. Die Metren mit einer Länge von zwölf Pulsen sind zwölf an der Zahl. Bei 6'13¹/₃" fangen die Metren an – Spur für Spur – in der Länge zu wachsen, und zwar bis 7'20", wo alle zwölf Spuren gleich lange, doch unterschiedliche, synchronisierte Zwölf-Puls-Metren enthalten.

Die „Instrumente“ um die es sich hier handelt sind synthetische klangfarbliche Interpolierungen zwischen Rechteck- (bei Spur 1) und Sägezahnschwingungen (Spur 12). Dazu werden die Spektren durch ein hinzugefügtes steigendes formantartiges Gebilde von Spur zu Spur klangfarblich heller, unter Zuspitzung der Anschlagszeit.

JOSÉ MANUEL BERENQUER

Cuestión de aguas nubes y sueños

A matter of water, clouds and dreams (2013, EEA)

The question is whether the *Saltón del Río Baker* in the *Ñadis* will be muted by the threat of the prey – and so the dreams of those who inhabit it will end up vanishing – or if the unpredictability of the Cachet lakes' emptying will be sufficient reason to prevent the advance of predatory companies. If the first thing happens, surely the soundscape of that remote basin will disappear abruptly forever. If not, it will evolve smoothly. Meanwhile, the dialectic between one option and another does not resolve. As a matter of water, clouds and dreams, where the spectrums of four shots of that sound landscape pass from naturalness to unnaturality in a constant transit back and forth. However, it would take many pieces like this to stop time. Too many: we would not have time to listen to them.

SIEGFRIED KOEPF

Figures for Piano (2018, UA)

Ein langes Band von ornamentalen Formen zieht kontinuierlich an uns vorüber. Die Information wird auf die Tastatur des Klaviers projiziert und als Folge von Tönen interpretiert. Jedoch, nur Klänge in einem schmalen Bereich dringen zu uns durch. Der so fragmentierte, ursprünglich vollkommen regelmäßige Vorgang, bildet eine ganz neue, unerwartete Struktur musikalischer Zeit.

AGOSTINO DI SCIPIO

Audible Ecosystemics n.4 (Study) (2018 DEA)

Audible Ecosystemics is a series of short live electronics performance pieces that I started to work out in 2002. Each piece in the series consists in the implementation of a real-time process that makes something *audible* to the given environment and, in turn, is subject to what the latter *audibly* makes to it. The challenge consists in shaping out desirable interactions among the audio equipment – loudspeakers, microphones, and a programmable signal processing computer – and the acoustics specific to the given room. In this approach, sound not only provides the raw material, but itself drives the unfolding of the processes by which it is generated and processed. It is both energetic and informative – a physical medium and an interface. *Audible Ecosystemics n.4* is still „in progress“. In a way, its task is to summarize the three earlier works in a very simple musical setting and with a DSP framework – implemented in *Pure Data* – much simpler than the earlier works: like *n.1 (Impulse Response Study)*, it elaborates digital impulses: low frequency pulse code modulation; like *n.2 (Feedback Study)* it generates and develops feedback tones and feedback clusters; like *n.3 (Background Noise Study)*, it tries to turn ambience noise into something possibly worthy of being called music. The music emerges out of site-specific conditions, and keeps itself always on the edge of failure, in which cases it vanishes temporarily into silence.

MASAHIRO MIWA

Rainbow Machine – The Genesis of Chant (2015, EEA)

Rainbow Machine – The Genesis of Chant was commissioned by the *9th Hamamatsu International Piano Competition* held in 2015. As in *Rainbow Machine – Koan-001*, composed in the same year, a monophonic melody – generated by a self-feedback system on the principle of the circle of fifths – is constantly changing its musical „feeling“ through changing ranges and clarity of tonality. Needless to say, however, the „feeling“ comes from our „human“ side, which cannot help but „mechanically“ react sensitively to the changing sound pattern.

BERND HÄRPFER

Mazwi 2 (2018, UA)

In der Sprache der Shona, verbreitet in Simbabwe und Mosambik, kann *Mazwi* sowohl *Wörter* als auch *Stimmen* bedeuten. Diese Polysemie ist charakteristisch für Sprachklänge, die sowohl Bedeutung als auch Stimmhaftigkeit transportieren. In *Mazwi 2* wird Material aus Sprechtaufnahmen wiederverwendet, die im Jahr 2000 für *Mazwi* entstanden, eine elektronische Komposition, die von zeitlicher Dehnung der Stimmen und von klanglichen Transformationen zwischen einzelnen Stimmen geprägt ist, aus denen charakteristische Tonhöhenstrukturen hervorgehen. Im Gegensatz dazu baut *Mazwi 2* auf zyklischen Rhythmen auf, die gegeneinander verschoben und invertiert werden. Beide Stücke entwickeln und betonen somit verschiedene Aspekte von gesprochener Sprache mit musikalischen Mitteln.

BIOGRAPHIEN

KLARENZ BARLOW, 1945 geboren. 1951–65 Klavierstudium. 1957 erste Kompositionen. 1961–65 naturwissenschaftliches Studium an der Universität Kalkutta. 1965–68 Konzertpianist, 1967–68 Dirigent. 1968–73 Studium Komposition und Elektronische Musik an der Musikhochschule Köln. 1971–72 Sonologiestudium an der Universität Utrecht. Seit 1971 Komposition mit Computern. Computermusikdozent 1982–94 bei den Darmstädter Ferienkursen, 1984–2006 an der Musikhochschule Köln. 1982 Initiator, 1986 Mitbegründer der Initiative Musik und Informatik Köln – GIMIK e.V. 1988 Musikdirektor der XIV. Internationalen Computermusik-Konferenz in Köln. 1990–94 Künstlerischer Leiter des Instituts für Sonologie in Den Haag, 1994–2006 Professor für Komposition und Sonologie ebenda. Seit 2006 Stiftungsprofessor und Leiter des Bereichs Komposition an der Musikabteilung der Universität Kalifornien in Santa Barbara.

JOSÉ MANUEL BERENGUER is professor of Psychoacoustics and Experimental Music and coordinator of the Master in Sound Art of the University of Barcelona. Inter-media artist, founder of *Còclea* with Clara Garí – where he directed the Music13 Festival for more than a decade – and also of *Orquestra del Caos*, collaborator of the Institut international de musique électroacoustique de Bourges (France), was the designer and the first director of the Sound and Music Laboratory of the CIEJ of the Fundació la Caixa de Pensions, as well as Professor of Electroacoustic Music at the Conservatory of Bourges (France). Former President of the Electroacoustic Music Association of Spain, he is currently President of Honour of the International Conference of Electroacoustic Music of the CIM/UNESCO, President of Quantum Art Lab, President of *Orquestra del Caos* at Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Vice President of Fundació d'Artistes Visuals de Catalunya, member of the Académie internationale de musique électroacoustique de Bourges, Academy of the National Council of Music of the CIM/UNESCO and Board of Trustees of the Phonos Foundation.

His work has focused on installation and, despite his doubts about the suitability of these terms, real time and interactivity. The themes developed include issues related to the philosophy and history of science, the limits of language, ethics, life and artificial intelligence, robotics, the metabolism of information, as well as the very limits of understanding and human perception of the world. Among his works, *Luci*, which explores the complex behaviors arising from additions of simple elements, won the ARCO-Beep Electronic Art Award in February 2008. *Expanded Voice*, a performance for solo voice, sound and electronic images, and *Desde Dentro*, an audiovisual installation, are works based on the texts of Walter Benjamin's *Book of Passages*. His installation *@BienenVolk* receives information on the behavior of bees in a beehive installed in the Museum of Zoology in Barcelona and sends them to a sound space delimited by 16 loudspeakers anywhere in the world. Its premiere was at the Akademie der Künste, Berlin on September 30, 2017 with a live concert entitled *Bienen*.

AGOSTINO DI SCIPIO, born in Naples, Italy in 1962. Composer, sound artist and scholar. In the late 1980s, Di Scipio graduated from the Conservatory of L'Aquila and studied Computer Music at the University of Padova. Since then he explores original methods in the generation and transmission of sound, often dealing with phenomena of emergence and chaotic dynamics in either performance contexts with live electronics or in chamber music and sound installation works. Many of his works implement „man-machine-environment“ networks of sounding interactions. A monograph issue of *Contemporary Music Review* appeared in 2014, dedicated to his *Audible Ecosystemics* project. His music is available on various labels: RZ Edition, Chrysopée Electronique, Wergo, Neuma, Die Schachtel, etc. With pianist Ciro Longobardi he released a full-concert realization of Cage's *Electronic Music for Piano* (Venice Biennale 2012, available on Stradivarius). With saxophonist and political agitator Mario Gabola he has performed as a duo with recycled analog circuitry (*Upset*, *Viande*). His output also includes two chamber theatre works with poetry reading and electroacoustics, *Tiresia* (with poet Giuliano Mesa) and *Sound & Fury*, based on fragments drawn from Shakespeare's *The Tempest*. Artist-in-residence of DAAD (Berlin, 2004–05) and many other artistic residency programs, Di Scipio has served as full-time professor in Electroacoustic Composition at the Conservatory of Naples (2001–13) and today holds the same position in his hometown L'Aquila. Edgar-Varèse-Professor at Technische Universität Berlin (2007–08), guest professor in various educational institutions, member of the research team *Ecologies du son* at University Paris 8. As a scholar Di Scipio has extensively written on the history and politics of sound and music technologies (e.g. the monograph *Pensare le tecnologie del suono e della musica*, Naples 2013). Recent publications include the book *Polveri sonore. Una prospettiva ecosistemica della composizione* (La Camera Verde, Rome). Guest editor of the *Journal of New Music Research* for a special issue on Iannis Xenakis (2002), editor for various publications including Xenakis' *Universi del suono* (Milan 2003), Koenig's *Genesi e forma* (Rome, 1995), and Eldred's *Heidegger, Hölderlin & John Cage* (Rome 2000).

BERND HÄRPFER, geboren 1967, studierte algorithmische und elektronische Komposition, unter anderem am Institut für Sonologie in Den Haag, sowie Musikwissenschaft und Philosophie an der Universität Köln. Wiederkehrende Aspekte in seinen künstlerischen Arbeiten sind die digitale Transformation natürlicher Klänge, der Einsatz von computer-gesteuerten akustischen Instrumenten und die formale Integration von Bild und Ton. Er ist Vorstandsmitglied der Initiative Musik und Informatik Köln – GIMIK e.V. und organisiert regelmäßig international besetzte Konzerte und Ausstellungen mit Computermusik und Videokunst. In den vergangenen Jahren arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Musikwissenschaft und Musikinformatik an der Hochschule für Musik Karlsruhe und verfasste eine Dissertation über seine quantitative Forschung zur Rhythmik und Metrik.

MANUELA KLÖCKNER, geboren 1965 in Friedrichshafen, studierte Musik mit Hauptfach Klavier am Meistersinger-Konservatorium Nürnberg (1985–91). Ihr künstlerisches Wirken entfaltet die Musikerin zwischen den Polen Stimme und Pianistik. Sie konzertiert solistisch und kammermusikalisch schwerpunktmäßig im Bereich zeitgenössischer Musik. Als Veranstalterin eigener Konzertformate gilt ihr besonderes Interesse der Realisierung von Musik mit kompromisslosen Ansätzen, für deren Aufführung Räume oder Zusammenhänge eigens gesucht werden – wie beispielsweise für Musik von Morton Feldman (*Three Voices* im Kunsthaus Bregenz in einer Ausstellung von John Mitchell). Künstlerische Partnerschaften ergaben sich über die Jahre mit bildenden Künstlern, Galerien und Museen (*Klang-Zeichen* Aktionen mit Diether F. Domes) und im Bereich Tanzperformance, Videoinstallation. Manuela Klöckner ist Mitglied im Dufay-Ensemble Nürnberg. Das Ensemble, bestehend aus Sängern, Instrumentalisten, Theoretikern und Komponisten, zieht in seinen Konzerten Querverbindungen zwischen der Epoche der niederländischen Vokalpolyphonie und Kompositionen der Gegenwart. Als stellvertretende Leiterin der Musikschule in Kressbronn am Bodensee arbeitet Manuela Klöckner seit 1991 am musikalischen Realitätsbegriff.

SIEGFRIED KOEPF, geboren 1958 in Stuttgart, studierte Klavier, Komposition und Elektronische Komposition an der Musikhochschule Köln. Es folgten Studien, Vorträge, Publikationen u.a. zu Musikästhetik, Harmonik, Symmetrie, und der Geschichte der griechischen Mathematik und Tonsystemtheorie. Seit Anfang der 1990er Jahre arbeitet er mit algorithmischen und kombinatorischen Kompositionsmethoden. Sein Werk umfasst neben Kompositionen auch Videos, Musikmaschinen, Computerprogramme, Texte und Produktionen verschiedener Genres mit internationalen Künstlergruppen. Er erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen als Komponist und Videokünstler und lehrt Komposition und Musiktheorie an der Musikhochschule Köln. Er ist im Vorstand der Initiative Musik und Informatik Köln – GIMIK e.V. und war 2003 Mitbegründer der Reihe COMPUTING MUSIC.

MASAHIRO MIWA was born in Tokyo in 1958. In 1978 he moved to Germany and studied composition at the National Academy of Arts in Berlin and at the Robert Schumann National Academy in Düsseldorf. Since the latter half of the 1980s, Miwa has released countless works that were created by algorithmic composition. He is a former member of GIMIK and the Methodicism circle and the elder member of Formant Brothers, a composition collaboration with Nobuyasu Sakonda. He is currently president at the Institute of Advanced Media Arts and Sciences (IAMAS), Japan.

COMPUTING MUSIC XI

Ein Projekt der Initiative Musik und Informatik Köln – GIMIK e.V.
www.computing-music.de

Künstlerische Leitung
Bernd Härpfer, Siegfried Koepf

Organisation
Bernd Härpfer, Siegfried Koepf, Axel Lindner

Mitarbeit
Holger Stenschke

Gestaltung
Pascal Fendrich, Siegfried Koepf

Copyright © 2018 GIMIK e.V.

Initiative Musik und Informatik Köln – GIMIK e.V.
gefördert durch das Kulturamt der Stadt Köln, den Musikfonds e.V.,
die Sparkasse KölnBonn und die RheinEnergieStiftung Kultur.

Gefördert durch

MUSIKFONDS

Die Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien

RheinEnergie
Stiftung | Kultur