

EM4 | BERLINER STUDIOS FÜR ELEKTROAKUSTISCHE MUSIK Nr. 3 „Musik ist keine Sprache“

UNI.K | Studio für Klangkunst und Klangforschung sowie
Masterstudiengang Sound Studies der Universität der Künste Berlin

Mittwoch, 20. Januar 2016, 20 Uhr

Die dritte Ausgabe der Reihe „EM4 | Berliner Studios“ in der Akademie der Künste wird vom UNI.K | Studio für Klangkunst und Klangforschung und dem Masterstudiengang Sound Studies der Universität der Künste Berlin gestaltet. Das Programm präsentiert Werke von Iannis Xenakis, Pauline Oliveros, David Behrman sowie die Ergebnisse aus dem Seminar „Elektroakustische Komposition - Elektro Retro“ von Kirsten Reese und Martin Supper.

Programm

Iannis Xenakis: *Orient – Occident* (1960)
David Behrman: *Runthrough* (1967, Realisation: Mark Trayle, 1999)
Pauline Oliveros: *Bye Bye Butterfly* (1965)
Alexander Choeb: *Iterum atque iterum* (2016)
Iannis Xenakis: *Bohor* (1962)

Anschließend Gespräch mit David Behrman, Martin Supper und Volker Straebel

„Jedes Musikstück ist eine Art Felsblock in einer komplexen Form mit Schrammen und Mustern, die [...] die Menschen auf tausend verschiedene Weisen entziffern können, ohne dass eine dieser Weisen die beste oder wahrste wäre.“

Iannis Xenakis, 1978

Die Werke des Abends brechen mit der Tradition der Sprachmetapher in der Musik. Den abstrakt elektronischen Ansätzen von Xenakis und Behrman steht Pauline Oliveros' frühes Beispiel einer feministischen Komposition gegenüber, in der der Ausdruckswille der verlassenen Madame Butterfly in technischer Überformung gebrochen wird. Kuratiert von Martin Supper und Volker Straebel

Gesprächsteilnehmer

David Behrman, Komponist

Prof. Volker Straebel, Leiter des Masterstudiengangs Sound Studies am Berlin Career College, Universität der Künste Berlin

Prof. Dr. Martin Supper, Leiter des UNI.K | Studio für Klangkunst und Klangforschung der Universität der Künste Berlin

Iannis Xenakis (1922 – 2001)

Orient – Occident (1960)

The work was originally composed for a film by Enrico Fulchignoni for UNESCO. The film describes a visit to the museum suggesting to compare artefacts produced by various cultures and highlighting their interaction that dates back to the most ancient times.

From an abstract point of view, the composer regards this work as a solution to the problem of finding highly diversified means of transition, meant to link a type of material to another. One indeed witnesses a varied gradation of mutations, interplays, overlaps, cross-fading, sudden shifts and hidden junction points.

Christian Zanési & François Bonnet

Orient-Occident (1960) is very different from the other electroacoustic pieces of Xenakis (and even from his whole music): it is a music that sounds at first sight very close to the aesthetics of GRM (of that time). While *Diamorphoses*, *Concret PH*, *Analogique B* and *Bohor* – the other pieces that Xenakis composed in the end of the 1950s and beginning of the 1960s at the GRM – are oriented toward the construction of totally new macro-sonorities resulting from the fusion of micro-sonorities (attempts to simulate the not yet invented granular synthesis in *Concret PH* and *Analogique B*, continuum in *Diamorphoses* and even more in *Bohor*), *Orient-Occident* is working on the level of sound object in the schaefferian sense of the term. (Besides, some sound objects, clearly audible, are probably taken from GRM's sound library –we can hear them in particular in the fourth piece of Schaeffer's *Etudes aux objets*, „Objets liés“).

This observation can be explained, in some extent, by the fact that the piece is narrative and descriptive (it was composed for the soundtrack of a short film by Enrico Fuchignoni). But, on the level of sound objects' montage, *Orient-Occident* doesn't follow the schaefferian project, which is characterized by the attempt to replace the note by the sound object in the hope of remaining into the traditional definition of music – music as language –, where there is an articulation level fitting to the idea of „syntax“.

Makis Solomos

Pauline Oliveros (1932)

Bye Bye Butterfly (1965)

“I went upstairs to the studio after I left the [Don] Buchla demo and made *Bye Bye Butterfly*. I was still pretty attached to the sounds of those tube oscillators, and the days of the classical electronic music studio were numbered. I wanted to use a record as a sound source in this new piece. I noticed an LP lying on a table in the studio. I patched the phonograph into my performance system, and began playing. I dropped the needle on the record without knowing what it was. I wanted to be surprised. The record was an area from *Madame Butterfly* by Giacomo Puccini. And I played with it, improvising as the music was processed by my delay configuration. *Bye Bye Butterfly* could be called an early “re-mix” without a mixer. (The studio had no mixer).”¹

¹ Pauline Oliveros: “Memoir of a Community Enterprise”, in: *The San Francisco Tape Music Center. 1960s Counterculture and the Avant-Garde*, hrsg. v. David W. Bernstein. Berkeley - Los Angeles - London: University of California Press 2008, S. 80-94, hier S. 89.

Butterfly 1965 am San Francisco Tape Music Center unter Verwendung von Schwingungsgeneratoren, deren Signale sie in Anlehnung an frühe Radio-Technologie (Super-Heterodyne) überlagerte, und Tape-Delay. Den ersten Auftritt der *Madame Butterfly*, in dem diese, umgeben von ihren Freundinnen, ihrer bevorstehenden Eheschließung entgegenseht, wählte Oliveros zufällig als konkretes Klangmaterial. Es ist jedoch dieses Narrativ der ausgenutzten und bald verlassenen Frau, die *Bye Bye Butterfly* zum Referenzstück feministischer Musik werden ließ, zumal es von der Komponistin 1977 auf der Schallplatte *New Music for Electronic & Recorded Media. Women in Electronic Music* erstmals veröffentlicht wurde. Dass der Titel auf das Musical *Bye Bye Birdie* (1960, Film: 1963) anspielt, spricht für den Humor von Pauline Oliveros, die ihre Biografie in der genannten LP-Veröffentlichung mit dem Portraitfoto ihres Studenten David Jones mit Schnurrbart und schwarzer Fliege ausstattete.

Volker Straebel

David Behrman (1937)

***Runthrough* (1967/68)**

Realisation von Mark Trayle (1999), Fixed Media Fassung der Echtzeit-Computermusik, aufgeführt von Kolbeinn Einarsson, Jason Kaneshiro, Fawntice McCain, Jeff McIlwain, Sean Rooney und Mark Trayle.

“*Runthrough* was made for performance by the members of the Sonic Arts Union: Alvon Lucier, Gordon Mumma, Robert Ashley and me. It had parts for four people – two working the dials and switches of homemade synthesizers and two others, each with a pair of small flashlights, distributing sound in space with homemade photocell mixers. [...] There was really no score, except for the devices’ circuit diagrams. A bit of discussion among the participants determined the shape of the performance.”

David Behrman

1999 realisierte Mark Trayle (1955-2015) eine rein digitale Fassung am Center for Experiments in Art, Information, and Technology (CEAIT) am California Institute of the Arts (CalArts). Wir spielen heute diese Stereo-Fassung in Erinnerung an den Komponisten und Klangkünstler Mark Trayle, der im vergangenen Jahr verstarb.

Martin Supper

Alexander Choeb (1986)

***Iterum atque iterum* (2016)**

Das Klangmaterial zu diesem Stück entstand aus einer mehrstufigen, gegenseitigen Modulation der drei Oszillatoren, des Filters und des Hüllkurvenerzeugers eines EMS Synthi AKS, sodass die Klanggeneratoren gleichzeitig auch -modulatoren waren.

Die Motive der rückgekoppelten Steuerung und der formalen Strenge, die aus dem selbstauslösenden Hüllkurvenmodul hervorgeht, wurden auf die Weiterbearbeitung durch eine Publison Infernal Machine 90 übertragen. Durch mehrere, verzögerte Feedbackebenen entwickelte sich nach und nach das Effektgerät zu einem eigenständigen Klangerzeuger.

Alexander Choeb

Iannis Xenakis (1922 – 2001)

***Bohor* (1962)**

Bohor (referring to Bors the Younger, Lancelot’s cousin), is a character from the medieval cycle of King Arthur and the Knights of the Round Table. “Bohor” is dedicated to Pierre Schaeffer. The author deliberately abstained from giving and descriptive information on his piece, letting the listener choose an imaginary route for himself. For this release, we have chosen the 1968 version, revised by Iannis Xenakis himself and as yet not made available to the public.

Even though Iannis Xenakis never made „musique concrète“ in the sense given by Pierre Schaeffer, the GRM was a locus for experimenting with his ideas about sound and sound structures. The works, composed between 1958 and 1962, show a boldness as advanced as in his orchestral approach.

The relationship between Xenakis and Schaeffer was often tense. It nevertheless entailed mutual recognition and respect towards each other's musical approach. Moreover, „Bohor“ is dedicated to Schaeffer, as evidenced by the letter Xenakis sent him on October 8th, 1968: „Dear Pierre, I have decided to dedicate Bohor to you, out of friendship and gratitude for your contribution to music. I hope you are pleased with this.“ Schaeffer found the piece disproportionate in terms of intensity but was indeed pleased by the dedication.

François Bonnet & Christian Zanési

BIOGRAFIEN

Iannis Xenakis (1922–2001) Komponist, Architekt, Bauingenieur, geboren in Braila (Rumänien). Französische Staatsangehörigkeit seit 1965. Einführer, mittels Wahrscheinlichkeitsberechnung, stochastischer und symbolischer Musik in die instrumentale, elektroakustische und Computer-komposition. Architekt des Philips Pavillon, Brüsseler Weltausstellung 1958, und anderer architektonischer Werke, wie das La Tourette Kloster (1955); Polytopkompositionen – Licht und Tonwerke -: für den französischen Pavillon der Ausstellung in Montréal (1967), für das Werk *Persepolis*, Berge und Ruinen von Persepolis, Iran (1971), für das *Polytop* von Cluny, Paris (1972) u.a. Begründer des Forschungszentrum für mathematische und automatische Musik (CEMAMu) von Paris. Stirbt am 4. Februar 2001 in Paris.

David Behrman (*1937) gehört zu den Begründern der live-elektronischen Experimentellen Musik in den USA. Seine Stücke der 1960er und 70er Jahre haben oft improvisatorischen Charakter, sind jedoch durch die Eigenschaften der verwendeten Schaltungen und durch verbal fixierte Vorgaben zum Formverlauf determiniert.

Pauline Oliveros studierte von 1949 bis 1952 in Houston und von 1954 bis 1956 in San Francisco und nahm Privatunterricht bei Robert Erickson. Ab 1961 arbeitete sie mit Steve Reich, Terry Riley, Ramon Sender und Morton Subotnick am San Francisco Tape Music Center. Von 1967 bis 1981 war sie Direktorin des Center for Music Experiment an der University of California in San Diego / Kalifornien.

Alexander Choeb wurde 1986 in Ludwigsburg geboren. Er studierte Tonmeister an der MDW Wien, der UdK Berlin und dem Banff Centre for the Arts (Kanada). Seine Produktionen und Filmmusiken wurden mehrfach von der Audio Engineering Society ausgezeichnet. Aufführungen seiner Werke fanden u.a. bei Konzerten der UdK Berlin und der HfM „Hanns Eisler“ Berlin, am ZKM Karlsruhe und im SPEKTRUM Berlin statt. Seit 2015 ist er Promotionsstudent im Fach Musikwissenschaft an der UdK Berlin.

Nächste EM4 Veranstaltungen

EM4 Nr. 4

25. Mai 2016

Elektronisches Studio der Technischen Universität Berlin, Fachgebiet Audiokommunikation

Eine Kooperation des Studios für Elektroakustische Musik der Akademie der Künste, Berlin, dem Elektronischen Studio der Technischen Universität Berlin, dem Studio für Elektroakustische Musik der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin (STEAM) und dem UNI.K | Studio für Klangkunst und Klangforschung sowie dem Masterstudiengang Sound Studies der Universität der Künste Berlin

Universität der Künste Berlin

