

NIME03 Committees

Local Organizing Committee :

Marcelo M. Wanderley (conference chair)
Philippe Depalle, Robert Ferguson, Sean Ferguson, Ichiro Fujinaga, D'Arcy
Philip Gray, Wes Hatch, Richard McKenzie, Neil Middleton, Louise Ostiguy,
Eileen Tencate, Francois Thibault, Adam Tindale, Philippe Zaborowski

Artistic Committee:

Butch Rovin (coordinator)
Teresa Marrin Nakra, Atau Tanaka, Todd Winkler

Consulaat van het

Koninkrijk der Nederlanden

McGill

LE DEVOIR

Fonds de recherche
sur la nature
et les technologies

Québec

**CIR
MMT**

Centre for Interdisciplinary Research
in Music Media and Technology

NEW INTERFACES FOR **NIME 03** MUSICAL EXPRESSION

MAY 22 - 24 2003
MCGILL UNIVERSITY
MONTREAL

Concert
24.5.03

Salle Pollack, Faculté de musique, Université McGill
Pollack Hall, Faculty of Music, McGill University

Programme / Program

- untitled* **Sergi Jordà/Robin Davies**
pour ordinateur portable/
for laptop computer
Robin Davies, Sergi Jordà
- Ars Algorythmica* **John P. Young**
pour dijeridou/
for dijeridou
- Zemirot Fantasy* **Bob Gluck**
pour eSaz/
for eSaz
- Dysphonia* **Donna Hewitt**
pour eMic/
for eMic
- Applegate* **Joel Chadabe**
pour Air Frame/
for Air Frame
- Quebec Power* **Yoichi Nagashima**
(première mondiale / world premier)
pour ordinateur live avec images générées en temps-réel/
for live computer with real-time generated images

Untitled

Sergi Jordà et Robin Davies

Improvisation avec ordinateur portable et feedback visuel interactif.
(<http://www.iua.upf.es/~sergi/FMOL/>)

Sergi Jordà commença à travailler dans les systèmes musicaux interactifs vers la fin des années 80s, après avoir reçu un diplôme en physique et avoir abandonné le saxophone. Depuis lors il essaye de combiner avec la plus grande flexibilité et interdépendance, la recherche, la pensée théorique et la création artistique, en travaillant souvent avec d'autres artistes dans des projets multimédia (spectacles, installations, performances...). Il est chercheur et chef de projet dans le Music Technology Group, et professeur associé et directeur de la maîtrise en arts numériques et musique, à l'Universitat Pompeu Fabra à Barcelone.
(www.iua.upf.es/~sergi)

Robin Davies vit à Montréal depuis 1995. Il a une formation classique en contrebasse et il fut membre de nombreuses chorales. Il détient deux diplômes en technologies de la musique de l'Université McGill, où il enseigne la production multimédia.

Ars Algorhythmica

John P. Young

Ars Algorhythmica est un duo entre un didjeridou, instrument aborigène de l'autre bout du monde, et un Rhythmicon, une machine opto-électronique polymétrique construite dans les années 30 par Leon Theremin pour Henry Cowell. Le didjeridou est joué live, alors que le Rhythmicon a été ressuscité grâce aux échantillons sonores fournis par la Smithsonian Institution. Ces sources sonores, non-miscibles en apparence, sont mélangées, traitées, et réinterprétées en temps-réel dans une structure improvisationnelle utilisant MAX/MSP, SuperCollider, et la BBCut Library. L'organique et le mécanique rentrent entre conflit et se résolvent, fusionnent et se séparent, appelant des fantômes du passé dans le présent.

Cette oeuvre n'aurait pas été possible sans l'assistance généreuse de Margaret Schedel et de Nick Collins, qui ont été une source d'inspiration musicale et une aide précieuse pour la programmation. Je voudrais dédier ce concert à Philip Brett—chef d'orchestre et mentor, qui eut une influence majeure sur ma décision de consacrer ma vie à la musique. Il nous manquera sincèrement.

John P. Young est compositeur, chercheur et interprète de musique dans divers contextes. On lui a commandé la musique de nombreux films produits par le Goddard Space Flight Center de la NASA, et plus récemment, la vidéo d'ouverture de la session plénière de la conférence SuperComputing 2002, présentée à un public de plus de 5000 personnes. Sa recherche se concentre sur les applications musicales de la technologie des réseaux, principalement pour des expériences de collaboration musicale en temps-réel utilisant l'internet. Il a publié entre autres dans les revues Organised Sound et Journal SEAMUS. Il est actuellement coordinateur des publications et coéditeur du numéro 8/3 de la revue Organised Sound. Il a donné une voix à de nombreuses oeuvres pour chorales, d'opéra du vingtième siècle, et des projets expérimentaux inclassables, dont on peut retrouver les enregistrements sur les étiquettes de disque Harmonia Mundi et New Albion. Dans son autre vie, John a gagné sa vie comme vice-président des Arts et Technologie pour l'entreprise familiale NOVA Research Company, définissant des stratégies informatiques et s'assurant que tout ce qui utilise de l'électricité fonctionne avec aisance.

Zemirot Fantasy

Bob Gluck

Zemirot Fantasy est un segment d'une oeuvre plus longue qui tire des matériaux mélodiques d'un genre de chansons juives espagnoles traditionnelles chantées autour de la table lors du repas le soir du Shabbat. Le saz est un instrument de musique classique turque à cordes et à long manche de la famille du luth. Ce eSaz est équipé de senseurs I-Cube qui mesurent la pression et la position des doigts. Ils sont placés sur les côtés du manche et sur la caisse du saz, et contrôlent un système de jeu temps-réel conçu dans MAX/MSP.

Bob Gluck utilise les technologies musicales pour étendre les pratiques récentes comprennent l'installation sonore "Sound of a Community" (2000-2002), dans laquelle les visiteurs déclenchent et manipulent des sons enregistrés en interagissant avec des sculptures musicales électroniques modelées d'après des objets rituels juifs. Il produit également des concerts avec des instruments de musique acoustiques équipés de senseurs. Son enregistrement "Stories Heard and Retold" (1998, EMF) est une série de collages sonores évoquant la vie quotidienne dans la tradition juive. "Electric Songs" (à paraître) est un documentaire sur des concerts live réalisés dernièrement avec un shofar (corne de bélier) et un saz turque munis d'extensions électroniques. Il reçut sa formation musicale des écoles de musique Julliard, Manhattan et Crane, de la University at Albany (BA), du Rensselaer Polytechnic Institute (MFA), de l'Université Yeshiva (MSW), et du Collège Rabbiniq Reconstructionniste (MLH, titre de rabin). Sa musique a été jouée notamment en Autriche, à Berlin, Boston et New York, et a été l'objet de discussions et de critiques dans les revues Computer Music Journal, Moment, The Forward, Reconstructionist Today, Hadassah Magazine,... Gluck fut récemment nommé Professeur adjoint la University at Albany, où il enseigne et où il dirige l'Electronic Music Studio depuis 1999. Il est aussi Directeur Associé de l'Electronic Music Foundation. Pour plus d'information: (<http://www.electricsongs.com>)

UntitledDysphonia

Donna Hewitt

Dysphonia pourrait être décrit comme "un spasme neurologique des cordes vocales". Ce trouble de la voix fut l'inspiration de cette pièce. La composition explore les connexions et les régions aux frontières entre la voix naturelle et la voix modifiée, examinant les possibilités de générer de nouveaux sons à partir de la voix et en élargissant l'étendue du vocabulaire expressif de la voix dans l'espace électronique. Ce sera le premier concert utilisant le contrôleur prototype appelé eMic (Extended Mic-stand Interface Controller), une interface musicale pour le jeu vocal conçue par la compositrice en collaboration avec Ian Stevenson.

Donna Hewitt est une compositrice/interprète qui travaille avec la voix, des sons issus de l'environnement et des sons traités par ordinateur. Son travail implique le plus souvent le retraitement de l'audio via divers processus numériques pour produire des textures complexes, avec une concentration particulière sur l'idée de l'"extended voice". Alors qu'elle était étudiante au doctorat et chargée de cours en musique à la University of Western Sydney, elle a réalisé plusieurs pièces en studio dans le format Dolby 5.1. Plus récemment, elle explore des systèmes de jeu interactif numérique en temps-réel et des interfaces adaptées réalisés dans des environnements graphiques.

Applegate

Joel Chadabe

Le compositeur fera des commentaires sur la pièce en introduction du concert.

Joel Chabade, compositeur, pionnier des systèmes de musique interactive, s'est produit en concerts dans le monde entier depuis 1969. Son livre "Electric Sound: The Past and Promise of Electronic Music" fut publié par Prentice Hall en novembre 1996. Ses articles apparaissent dans les revues Leonardo, Computer Music Journal, Contemporary Music Review, Perspectives of New Music, Musiques en Jeu, et d'autres revues et magazines. Il a aussi publié plusieurs articles dans des livres édités par MIT Press, Routledge, et d'autres éditeurs. On peut trouver sa musique sur les étiquettes de disque Deep Listening, CDCM, Centaur, Lovely Music, Opus One, CP2 et Folkways. Il a reçu des prix et des bourses du National Endowment for the Arts, du Conseil des Arts de l'État de New York, de la Fondation Ford, de la Fondation Rockefeller, de la Commission Fulbright, de la Fondation SUNY Research, de la New York Foundation for the Arts, et d'autres fondations. Il enseigne actuellement au Bennington College et à la Manhattan School of Music. Il est le fondateur et président de l'Electronic Music Foundation.

Quebec Power (première mondiale)

Yoichi Nagashima

Co-créateurs : Yuki Ogawa, Rikiya Suzuki

Cette pièce est une musique par ordinateur live avec images générées en temps-réel, contrôlées par l'interprète muni de senseurs (dont des senseurs EMG à 16 canaux) en temps-réel. Toutes les images sont traitées en temps-réel avec la musique. Cette nouvelle oeuvre est composée avec l'inspiration et le souvenir de la belle, active et puissante Montréal. Je suis heureux d'y revenir en visite !

Comme directeur de l'ASL (Art & Science Laboratory), **Yoichi Nagashima** produit de nombreux outils interactifs pour le jeu temps-réel avec senseurs MIDI. Comme professeur adjoint de la SUAC (Shizuoka University of Art and Culture, Faculty of Design, Department of Art et Science), il enseigne les arts médiatiques et la musique par ordinateur. Il est aussi un membre-clé de la communauté des compositeurs de musique par ordinateur au Japon et sera l'hôte du prochain NIME04 à la SUAC à Hamamatsu du 3 au 5 juin 2004.

Untitled

Sergi Jordà and Robin Davies

Laptop improvisation enhanced with interactive visual feedback.

(<http://www.iaa.upf.es/~sergi/FMOL/>)

Sergi Jordà (b. 1961) began to work in interactive music systems in the late 80s, after graduating in physics and abandoning saxophone. Since then he has always tried to combine with the greatest flexibility and interrelation, research, theoretical thought and artistic creation, often working with other artists and performer artists in multimedia projects, installations and performances. He is senior researcher and project manager in the Music Technology Group, and associate professor and director of the Master in Digital Arts and Music, at the Universitat Pompeu Fabra in Barcelona. (www.iaa.upf.es/~sergi)

Robin Davies (b. 1975) has lived in Montreal for the last eight years. His musical background includes classical training on the double bass, and membership in many choirs. Robin holds two Music Technology degrees from McGill University, where he teaches Multimedia Production.

Ars Algorhythmica

John P. Young

Ars Algorhythmica is a duet between a didjeridu, an ancient Aboriginal instrument from the other side of the world, and a Rhythmicon, a long-defunct polymetrical opto-electronic machine built in the 1930's by Leon Theremin for Henry Cowell. The didj is played live, while the Rhythmicon has been revived using audio samples obtained from the Smithsonian Institution. These seemingly immiscible sound sources are blended, processed, and reinterpreted in real time within an improvisational framework using MAX/MSP, SuperCollider, and the BBCut Library. Organic and mechanic conflict and resolve, merge and separate, summoning ghosts of the past into the present. Blood becomes electric, wires pulse with life, rhythm conquers all. Peace.

This work would not have been possible without the generous assistance of Margaret Schedel and Nick Collins, who provided invaluable

programming support and musical inspiration. I would like to dedicate this performance to Philip Brett--scholar, conductor, mentor, and a major influence towards dedicating my life to music. He will be dearly missed.

John P. Young is a composer, researcher, and performer of music in many contexts. He has been commissioned to score numerous films produced by NASA's Goddard Space Flight Center, most recently the opening video of the keynote address at the SuperComputing 2002 conference, presented to an audience of over 5000 attendees. His research has focused on musical applications of networking technology, primarily related to real-time collaborative experiences using the Internet. He has been published in Organised Sound, Journal SEAMUS, and elsewhere. John currently serves the ICMA as Publications Coordinator, and is co-editing issue 8/3 of Organised Sound. He has given voice to countless choral works, twentieth-century opera, and unclassifiable experimental projects, preserved in various recordings including on the Harmonia Mundi and New Albion labels. In his other life, John earns a living as the mild-mannered Vice President of Arts and Technology for the family business, NOVA Research Company, defining corporate computing strategies and making sure everything that uses electricity runs smoothly.

Zemirot Fantasy

Bob Gluck

'Zemirot Fantasy' (2003) is a segment of a longer work that draws melodic material from a genre of traditional Spanish Jewish songs sung around the Sabbath dinner table. The saz is a classical Turkish long-neck stringed instrument in the lute family. This 'eSaz' has been fitted with I-Cube sensors that measure finger pressure and position. They are placed on the sides of the neck and on the body of the saz and control a live electronic performance system designed with Max / MSP.

Bob Gluck uses musical technologies to expand performance practices from traditional cultures. His recent work includes the sound installation Sounds of a Community (2000 - 2002), in which

visitors trigger and shape recorded sounds by interacting with electronic musical sculptures modeled upon Jewish ritual objects, and performances featuring sensor-fitted acoustical and home-built musical instruments. Gluck's recording, *Stories Heard and Retold* (1998, EMF), is a series of sonic collages relating to Jewish life. The forthcoming 'Electric Songs' documents recent live performances with electronically expanded shofar (ram's horn) and Turkish saz. His musical training is from the Julliard, Manhattan, and Crane schools of Music, the University at Albany (BA), Rensselaer Polytechnic Institute (MFA), Yeshiva University (MSW), and the Reconstructionist Rabbinical College (MHL, title of rabbi). His music has been performed in Austria, Berlin, Boston, New York ... and discussed and reviewed in the *Computer Music Journal*, *Moment*, *The Forward*, *Reconstructionism Today*, *Hadassah Magazine* ... Gluck was recently named Assistant Professor at The University at Albany, where he has taught and directed the Electronic Music Studio since 1999. He also serves as Associate Director of the Electronic Music Foundation. More info: (<http://www.electricsongs.com>)

UntitledDysphonia

Donna Hewitt

Dysphonia is described as, 'the neurological spasm of the vocal cords', a medical condition which has been the inspiration for this piece. The composition explores the nexus and border regions between the natural and modified voice, examining the possibility of generating new and extended sounds from the voice and expanding the range of expressive vocabulary of the voice in electronic space. This will be the first performance using the prototype controller called the eMic (Extended Mic-stand Interface Controller), a musical interface for vocal performance designed by the composer in collaboration with Ian Stevenson.

Donna Hewitt is a composer/performer working with voice, environmental and computer processed sound. Much of her work involves re-processing audio via various digital processes to produce complex textures with a particular focus on the idea of the 'extended voice'. As a PhD scholarship student and lecturer in the Music Area at the University of Western Sydney, she has completed a number of studio pieces in the Dolby 5.1 format. Her work has most recently been

exploring real time digital performance systems and custom interfaces in object/patcher environments.

Applegate

Joel Chadabe

Subtitle: An audio environment accessed via the air frame.

Field recordings and technical assistance: Lang Crawford

Additional technical assistance: Virgil Polit

The composer will introduce his work at the concert.

Joel Chadabe, composer, pioneer in interactive music systems, has concertized worldwide since 1969. His book *Electric Sound: The Past and Promise of Electronic Music* was published by Prentice Hall in November 1996. His articles have appeared in *Leonardo*, *Computer Music Journal*, *Contemporary Music Review*, *Perspectives of New Music*, *Musique en Jeu*, and other journals and magazines, and several articles have been anthologized in books by MIT Press, Routledge, and other publishers. His music is recorded on Deep Listening, CDCM, Centaur, Lovely Music, Opus One, CP2, and Folkways labels. He has received awards, fellowships, and grants from the National Endowment for the Arts, New York State Council on the Arts, Ford Foundation, Rockefeller Foundation, Fulbright Commission, SUNY Research Foundation, New York Foundation for the Arts, and other foundations. He currently teaches at Bennington College and Manhattan School of Music and he is founder and President of Electronic Music Foundation.

Quebec Power (world premiere)

Yoichi Nagashima

co-creator(CG) : Yuki Ogawa, Rikiya Suzuki

This work is live computer music with live graphics, controlled by the performer with some sensors (bass recorder sound, 16-channels EMG sensors, foot SWs) in real-time. All sounds are real-time processed with the Recorder's sound. There is no background fixed sound like CD. All graphics are real-time processed with music. Artistically, this new work is composed with the inspiration/memory of beautiful/active/powerful Montreal. I am happy to visit here again

As the director of ASL(Art & Science Laboratory), **Yoichi Nagashima** produces many interactive tools of real-time music performance with sensor/MIDI. As an associate professor of SUAC(Shizuoka University of Art and Culture - faculty of Design, department of Art and Science), he teaches Media Art and Computer Music. He is also the key-member of Japanese computer music community, and will host next NIME04 at SUAC in Hamamatsu on 3-5 June 2004.