

ALMEIDA-RIBEIRO

Entre o vestígio e a bruma

2021

For two or more bowed low-pitched string instruments & Live-Electronics
SCORE

Para dois ou mais instrumentos de corda grave de arco & Eletrônica em Tempo Real
PARTITURA

The creation of this work was kindly supported by

Unterstützt von / Supported by

Alexander von Humboldt
Stiftung / Foundation

O que me dói não é
O que há no coração
Mas essas coisas lindas
Que nunca existirão...

São as formas sem forma
Que passam sem que a dor
As possa conhecer
Ou as sonhar o amor.

São como se a tristeza
Fosse árvore e, uma a uma,
Caissem suas folhas
Entre o vestígio e a bruma.

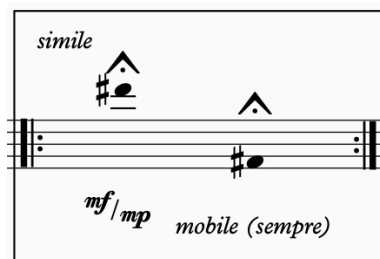
Fernando Pessoa

Instruções para Cordas

Os intérpretes são convidados a participar ativamente na construção desta performance, para explorar a complexidade da produção sonora em seus instrumentos, a fim de obter uma sonoridade ampla.

GERAL

Notação dentro de caixa: nesta peça há várias caixas com material musical para apresentação. Ela se destina a ser uma estratégia para uma notação semi improvisada. No final do sistema, há sempre a duração total de cada seção.

Permutação de notas: cada intérprete decide a ordem/sequência para executar o material dado dentro das caixas. Pode-se decidir previamente uma sequência ou apenas improvisar em resposta às ações e escolhas do(s) outro(s) intérprete(s).

Vozes fora de sincronia: todo o material dentro das caixas deve ser executado fora de sincronia entre os diferentes intérpretes. É aconselhável buscar uma atitude colaborativa na criação sonora e evitar uníssonos rítmicos/gestuais.

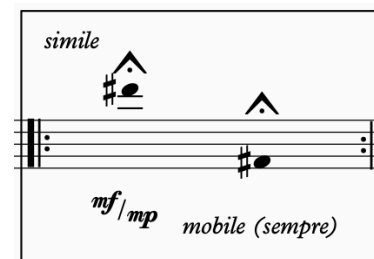
Ad libitum: significa literalmente “à vontade”. Neste contexto, tem-se liberdade para escolher o número de ataques, as alturas, a densidade, a dinâmica, etc. Portanto, o material notado é apenas uma sugestão, ou o mais importante, uma ideia do som resultante pretendido. Importante, entretanto, é respeitar a duração dos eventos.

Instructions for Strings

Performers are invited to actively participate in the construction of this performance, to explore the complexity of sound production in their instruments in order to obtain a broad sonority.

GENERAL

Box notation: in this piece there are several boxes with musical material for performance. It is meant as a strategy for a semi-improvisatory notation. At the end of the system, there is always the total duration of each section.

Note permutation: each player decides the order/sequence to perform the given pitch material inside the boxes. One can previously decide a sequence or just improvise in response to the actions and choices of the other player(s).

Voices out of sync: all material inside the boxes are meant to be performed out of sync. between the different players. It is advised to seek a collaborative attitude to sound creation and avoid rhythmic/gestural unisons.

Ad libitum: means literally “at will”. In this context, one has freedom to choose number of attacks, pitch material, density, dynamics etc. So, the notated material is only a suggestion, or most importantly, an idea of the intended resulting sound. Important, however, is to respect the duration of the events.

A dinâmica “móvel” permite ao intérprete improvisar dentro do material dado. Por exemplo, mp-mf significa que é permitido um deslocamento aleatório entre as dinâmicas.

DURAÇÃO

Cronômetro: é aconselhável usar um cronômetro para garantir a duração de cada seção.

Diferentes tamanhos de cabeça de nota são aplicados em algumas partes. As cabeças de nota maiores devem durar mais, e ter uma presença maior (Hauptstimme), já as cabeças de nota menores devem ter duração mais curta e menor presença (Nebenstimme).

ALTURA E MICROTONALIDADE

É aconselhável utilizar um afinador com microfone de contato para melhor acompanhamento das mudanças microtonais (com indicação de altura e centavos). Para os quartos de tom, são utilizados os acidentes tradicionais. Para menos de um quarto de tom (<50 centavos), o sistema de seta é usado para indicar um pouco mais alto/baixo, com a correção de afinação indicada acima de cada nota.

TÉCNICAS DE ARCO

col legno tratto: técnica de execução com a madeira do arco. Dá uma sonoridade etérea, ainda com uma percepção de altura.

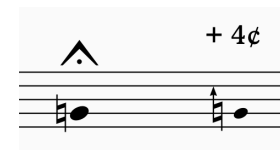
1/2 arco, 1/2 col legno tratto: técnica de execução com a crina e a madeira do arco, ao mesmo tempo (arco inclinado).

Dynamics “mobile” allows the performer to improvise within the given material. E.g, mp-mf mean that a random shift is allowed between these dynamic marks.

DURATION

Stopwatch: it is advised to use a stopwatch to guarantee the length of each section.

Different notehead sizes are applied in some parts. Bigger noteheads should last longer, and have a major presence (Hauptstimme), as smaller noteheads should have shorter duration and less presence (Nebenstimme).

PITCH & MICROTONALITY

It is advised to use a tuner with contact microphone for better tracking of microtonal changes (with pitch and cents indication). For quarter tones, the traditional accidentals are used. For less than a quarter tone (<50 cents), the arrow system is used to indicate slightly higher/lower, with pitch correction indicated above each note.

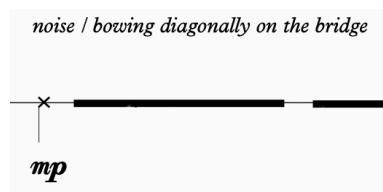
BOWING TECHNIQUES

col legno tratto: bowing technique with the wood of the bow. Gives an ethereal sonority, still with a hint of pitch.

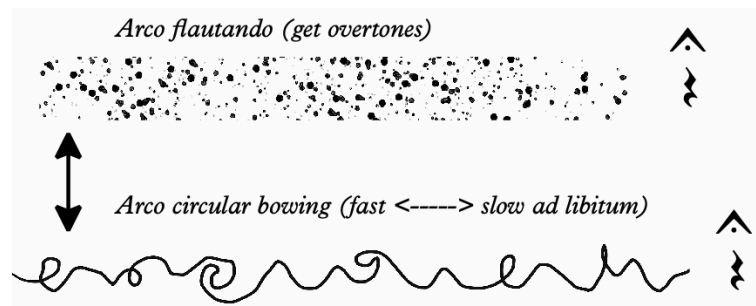
1/2 arco, 1/2 col legno tratto: bowing technique with both hair and wood of the bow.

Arco móbile (s.t. <----> sp. ad libitum): com esta técnica o intérprete é encorajado a explorar a posição do arco, de (molto) sul tasto a (molto) sul ponticello. A ideia é explorar diferentes sonoridades dentro, em resposta aos outros intérpretes.

Ruído / arco diagonal na ponte: técnica de arco (com crina) para alcançar uma sonoridade semelhante a um ruído branco. Nenhuma nota fundamental deve ressoar, e os intérpretes podem abafar as cordas se acharem necessário.

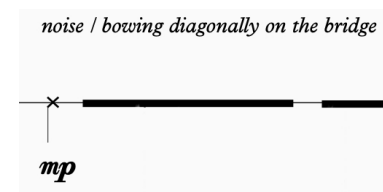
Flautando e Arco Circular: na última parte da peça, os intérpretes são convidados para realizar texturas de duas maneiras - emergindo harmônicos com a técnica de flautando e aplicando o arco circular. A notação dada permite que os intérpretes alternem entre ambas as técnicas, ad libitum.

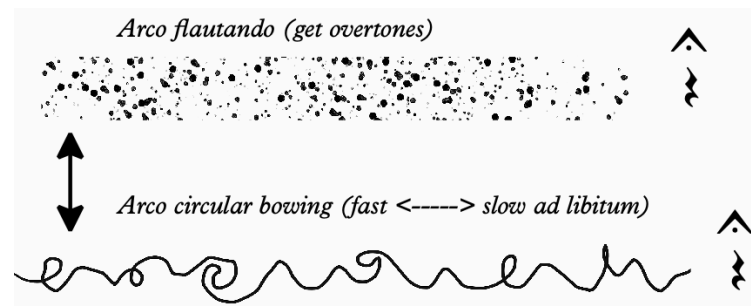
Flautando geralmente gera uma sonoridade aérea, rica em harmônicos. Pode-se executar esta técnica com diferentes pressões e velocidades. Funciona melhor perto do cavalete, onde os harmônicos mais altos soarão facilmente.

Arco móbile (s.t. <----> sp. ad libitum): with this technique the player is encouraged to explore the bow position, from (molto) sul tasto to (molto) sul ponticello. The idea is to explore different sonorities within in response to the other players.

Noise / bowing diagonally on the bridge: bowing technique (with hair) to achieve a sonority similar to a white noise. No fundamental pitch can resonate, and players can damp the strings if they find necessary.

Flautando and Circular Bowing: in the last part of the piece, the players are welcome to perform textures in two ways – emerging overtones with the flautando technique and applying circular bowing. The given notation allows the players to alternate between both techniques, ad libitum.

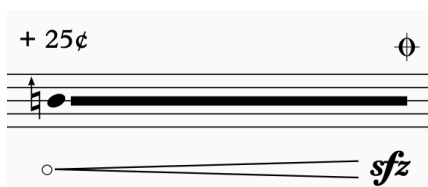

Flautando usually gives this aerial sonority, rich in overtones. One can perform this technique with different speed and pressure. It works best near the bridge, where higher harmonics will easily sound.

O arco circular dá duas possibilidades de som: sons com altura definida com movimentos de arco perpendiculares ao comprimento da corda; ruído com movimentos de arco paralelo ao comprimento da corda. Isto significa que, ao executar com o arco circular, o arco deve estar sempre em contato com a corda. O efeito funciona quando se mantém uma periodicidade regular do movimento circular. Os intérpretes podem explorar e mudar gradualmente para velocidades diferentes (rápido <-----> lento *ad libitum*).

GESTO

Envelope reverso: técnica comum utilizada na música eletrônica. É um crescendo preciso, do niente (silêncio) ao sforzando. Muito importante é abafar as cordas/som no exato momento em que o arco para seu gesto.

Instruções para a Eletrônica

Espera-se que esta peça seja executada com pelo menos uma pessoa responsável pela difusão do som. Como um trabalho ao vivo, deve-se observar os gestos dos outros intérpretes, assim como a partitura, para melhor interpretar.

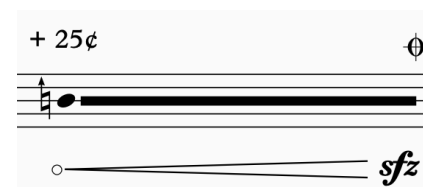
Lista de equipamentos:

- 2 microfones de condensador para cordas;
- 1 Computador com Cycling 74' Max versão 8;
- 1 Interface de áudio (2 XLR IN; 2 OUT);
- 1 Mixer (opcional; melhor para difusão);

Circular bowing gives two sound possibilities: pitch when bowing across the string; noise when bowing along the string. This means that when performing with circular bowing, the bow must always be in contact with the string. The effect works when maintaining a regular periodicity of the circular movement. The players are welcome to explore and switch gradually to different velocities (*fast <-----> slow ad libitum*).

GESTURE

Reverse envelope: common technique used in electronic music. It is a precise crescendo, from niente (silence) to sforzando. Quite important is to damp the strings/sound at the exact moment the bow stops its gesture.

Instructions for Electronics

It is expected that this piece is performed with at least one person responsible for sound diffusion. As a live work, one must follow the players' cues, as well as the score, to better interpret.

List of equipment:

- 2 Condenser microphones for strings;
- 1 Computer with Cycling 74' Max version 8;
- 1 Audio Interface (2 XLR IN; 2 OUT);
- 1 Mixer (optional; better for diffusion);

- 2 caixas amplificadas.

Posição das caixas de som

A posição das caixas de som deve ser decidida de acordo com as características acústicas da sala de concertos. Elas poderiam ser colocadas, por exemplo, no palco como um par estéreo espaçado, ou em linha com os músicos, com cerca de 2 metros de altura.

Patch:

Por favor, visite <http://www.almeida-ribeiro.com/> para obter a versão mais atualizada do patch.

O patch é construído para uma abordagem quase-improvisatória da peça. Mais do que seguir todas as instruções escritas, o músico precisa ouvir os músicos e interagir com eles.

- 2 loudspeakers.

Loudspeaker placement:

The position of the loudspeakers should be decided according to the concert hall's acoustic characteristics. It could be placed, for instance, on stage as a spaced stereo pair, or in line with the player, around 2 meters high (6.5 feet).

Patch:

Please visit <http://www.almeida-ribeiro.com/> to get the most updated version of the patch.

The patch is built for a quasi-improvisatorial approach to the piece. More than following all written instructions, the musician needs to listen to the players and interact with them.

Entre o vestígio e a bruma
For two or more bowed low-pitched string instruments and live-electronics
© 2021 Felipe de Almeida Ribeiro
www.almeida-ribeiro.com

Input/Output
adc~ 1 2 IN wet/dry 20
mc.dac~ -inf dB

[vertical]
catchl
Del IN 0.0 dB
feedback 0.1 clear
Del OUT -6.4 dB

[stretch]
Snapshot ON/OFF (do not click, use MIDI controller)
Str.#1_IN
Str. OUT -inf dB 0.00
String1 Spectrum Snapshot Cents Harmonizer
-6.5 dB
Str.#2_IN
Str. OUT -inf dB 0.00
String2 Spectrum Snapshot Cents Harmonizer
-6.4 dB

MIDI Controller
p MIDI_PEDAL
Catch Spectrum [STRETCH] 1 bang ON, 1 bang OFF
0. Expression Pedal [VERTICAL]

Entre o vestígio e a bruma
For two or more bowed low-pitched string instruments and live-electronics
© 2021 Felipe de Almeida Ribeiro
www.almeida-ribeiro.com

Input/Output
adc~ 1 2 IN wet/dry 20
mc.dac~ -inf dB

[vertical]
catchl
Del IN 0.0 dB
feedback 0.1 clear
Del OUT -6.4 dB

[stretch]
Snapshot ON/OFF (do not click, use MIDI controller)
Str.#1_IN
Str. OUT -inf dB 0.00
String1 Spectrum Snapshot Cents Harmonizer
-6.5 dB
Str.#2_IN
Str. OUT -inf dB 0.00
String2 Spectrum Snapshot Cents Harmonizer
-6.4 dB

MIDI Controller
p MIDI_PEDAL
Catch Spectrum [STRETCH] 1 bang ON, 1 bang OFF
0. Expression Pedal [VERTICAL]

Entre o vestígio e a bruma

For two or more bowed low-pitched string instruments and live-electronics

1

Long and fragile gestures...

ALMEIDA-RIBEIRO

Strings

NOTE PERMUTATION
VOICES OUT OF SYNC.
col legno tratto

mf/mp mobile (sempre)

Computer

Vertical

etc.

ca. 1'00"

Str.

simile

mf/mp mobile (sempre)

Comp.

Stretch

ca. 1'00"

2

1/2 arco
1/2 col legno tratto

ca. 1'00"

Str.

Comp. Stretch

2

VOICES OUT OF SYNC.

Arco mobile (s.t. <-----> sp. ad libitum)
senza vibrato

ca. 1'00"

Str.

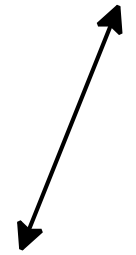
Comp. Vertical

etc.

REVERSE ENVELOPE

+ 25¢ + 26¢ + 25¢ + 10¢

sfz *simile*

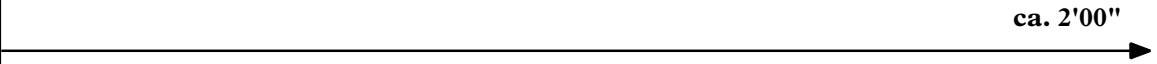

VOICES OUT OF SYNC.
Arco mobile (s.t. <-----> sp. ad libitum)

mf

simile

mf

Str.

Str.

T
A
B

Comp. Vertical

etc.

3

noise / bowing diagonally on the bridge

ca. 30"-1'00"

Str.

Comp.

mp

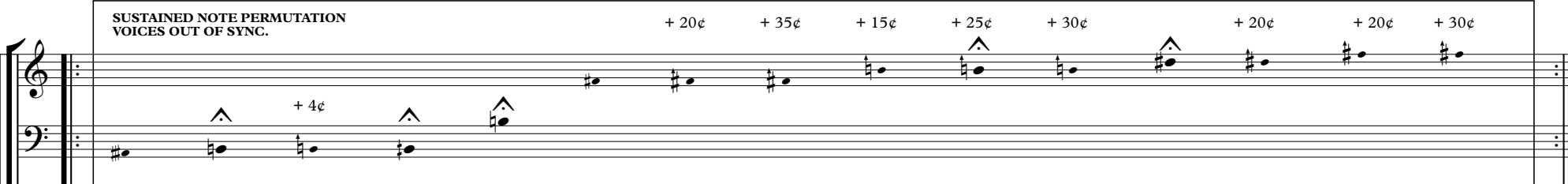
etc.

4

ca. 2'00"

SUSTAINED NOTE PERMUTATION
VOICES OUT OF SYNC.

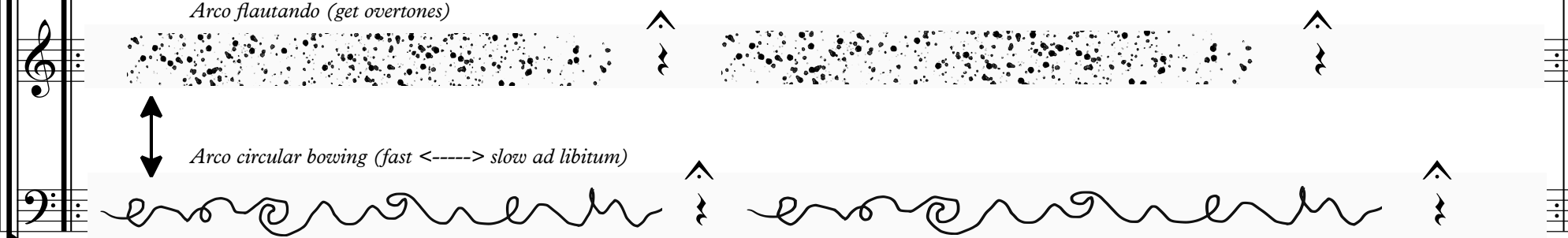
+ 20¢ + 35¢ + 15¢ + 25¢ + 30¢ + 20¢ + 20¢ + 30¢

Str.

NOTE PERMUTATION
VOICES OUT OF SYNC.

Arco flautando (get overtones)

Arco circular bowing (fast <-----> slow ad libitum)

Str.

mf/ mp mobile (sempre)

Comp.