

Rapport de Résidence
Atelier Berlin

Alvin Schwaar
Janvier - Juin 2020

Le temps passé à Berlin m'a permis de me retrouver, de collecter toutes les informations que j'avais amassées jusqu'ici et de prendre le temps de les sublimer dans un espace protégé, hors du temps.

Pouvoir se plonger dans un travail créatif sans contrainte est un besoin vital pour un artiste. Je ne me suis pas fixé d'objectif précis, sans aucune attente d'un quelconque résultat. Cette liberté totale m'a poussé à la création et m'a donné un énergie incroyable. C'est malheureusement une chance rare que d'avoir la possibilité de pouvoir développer ses idées sans attente d'un retour et je suis infiniment reconnaissant pour cette opportunité qui m'a été offerte par le Service de la Culture. Cette résidence m'a permis d'explorer des sentiers que je ne me sentais auparavant pas légitimement apte à emprunter. J'ai notamment commencé à faire de la photo analogique, de la vidéo, de la programmation (Supercollider) et j'ai pris le temps de découvrir, d'élargir mon set up électronique et de commencer à pouvoir imaginer une direction musicale dans laquelle j'aimerais évoluer, tout en pratiquant rigoureusement le piano et la composition.

Cette résidence a donc été l'opportunité de comprendre que le piano n'est qu'un moyen avec lequel j'ai l'envie de m'exprimer entre autres. Cette découverte m'a permis d'imaginer des idées qui s'étendaient au-delà de ma discipline initiale. Berlin y est sans doute pour quelques choses dans cette ouverture d'esprit. Cette ville m'a bousculé de ma zone de confort, n'a cessé de me poser des questions, m'a rendu un certain anonymat que nous ne connaissons que très peu en Suisse ; cette impression de n'être qu'un individu parmi une infinité d'autres êtres, une petite poussière dans un espace gigantesque.

C'est la première fois que j'ai fait l'expérience de vivre dans une ville aussi grande. Il m'a fallu un temps d'adaptation à ce changement de vitesse et de densité pendant lequel j'ai trouvé dans l'appartement et le petit jardin de Brunnenstrasse 45 un refuge idéal, un cocon me protégeant d'un surplus d'information constant aussitôt que je passais le portail. J'ai donc dû développer une capacité de filtrage de toutes ces informations, car je me suis rendu compte par exemple que si je commençais mon expédition par analyser tous les visages sur le quai de métro, à peine 5 minutes après mon départ, ma tête était déjà prête à exploser. Je me suis activement aperçu que j'avais besoin de temps et d'espace pour pouvoir avancer dans mon cheminement, développer les idées que j'avais en gestation à l'intérieur de moi. Le ralentissement a été le mots clé.

Ralentir pour laisser mon organisme s'adapter à son nouvel environnement.
Ralentir pour savoir dans quelle direction continuer.
Ralentir pour aller plus loin.

Janvier - Mars

Mes matinées commençaient par 3 à 4 heures de piano (sur un piano droit que nous avons loué). J'ai enfin eu le temps de me replonger en profondeur dans mon instrument de base. J'ai repris une pratique rigoureuse et me suis mis à travailler des pièces écrites. J'ai notamment travaillé sur le premier mouvement de la suite *Miroirs, Noctuelle* de Ravel ainsi que sur 2 études de Ligeti, *Chordes à Vide* et *Fanfars*. J'ai également repris mon processus de composition en commençant par écrire des pièces très courtes, (qui figureront dans le 3ème album d'Æstetik sous forme de miniatures).

L'idée de base de ces pièces étaient de développer des sons découverts lors d'improvisations et de se limiter à ce matériel restreint pour raconter quelque chose de très dense et de chercher les limites de la forme, créer des espaces très différents avec le même contenu. J'ai donc également élargi considérablement mon vocabulaire d'improvisation. Un des buts d'écrire de la musique à mes yeux est d'écrire ce que je ne peux pas improviser pour ensuite entremêler organiquement les deux. Ainsi composition et improvisation forment ensemble un nouveau langage expressif.

Achim Kaufmann

J'aimerais revenir en quelques lignes sur ma 2ème (la première date d'avant ma résidence) leçon avec Achim Kaufmann, pianiste, compositeur, improvisateur que j'admire énormément et donc la musique est une source d'inspiration intarissable. Je me suis rendu à son appartement au milieu de Wedding, grand soleil, mi-février. Il m'a accueilli avec un verre d'eau et m'a demandé de jouer quelque chose. J'ai rempli 4 pages de notes à propos de notre échange, mais je crois que le point le plus marquant de tous, c'est quand il m'a parlé de l'enveloppe d'un son. En effet, il y a une infinité de manière d'attaquer une note mais je n'avais jamais porté mon attention sur la même infinité de manière de la terminer ; la fin de l'enveloppe, comment relâcher un son ? quand le terminer ? etc... Cette remarque m'a énormément aidé dans mon développement et je continue de l'appliquer au-delà de la musique.

Les après-midi étaient souvent l'occasion de découvrir la ville avec Laura. Nous avons marché des kilomètres et des kilomètres pour petit à petit connecter les quartiers entre eux. Nous avons pris notre appareil photo et commencé à regarder les alentours d'un œil curieux, tant de formes et de mélanges de couleurs dans ces paysages urbains.

Toutes les photos présentées dans le dossier ont été prises à Berlin. Nous avons exploré le quartier de Mitte en profondeur et découvert un nombre incalculable de cours, de jardins intérieurs, d'espaces privés en cohabitation avec la ville. Des endroits de calme au milieu d'une activité débordante. Ces contrastes m'ont énormément inspirés dans mon activité artistique du moment. Ils m'ont donné envie d'enregistrer mes propres sons, de composer mes propres textures.

Je me suis mis à écouter beaucoup de musique électronique, un univers tout nouveau que j'admirais avec beaucoup de respect. Tant de possibilités, de variations, d'univers différents ; Aphex Twin, un artiste britannique, m'a particulièrement touché avec sa musique. Ce contraste entre le palpable et les limbes, une simplicité hors norme et une complexité enfouie. J'ai commencé à analyser ses morceaux, les formes, les sons, etc... à essayer de les reproduire. Je me suis plongé dans des explorations sonores pendant de longues heures dans l'atelier. Je me suis vite rendu compte qu'il manquait quelques cordes à mon arc pour me rapprocher des idées que j'avais en tête.

La bourse m'a donné l'opportunité d'acheter du matériel nécessaire pour agrandir mon set up électronique. Je me suis procuré un sampler, des moniteurs de studio, une station électro-acoustique. Je me suis plongé dans le sampler comme dans l'apprentissage d'un nouvel instrument, un nouveau mode de pensée qui nécessite énormément de patience de par la complexité du workflow de cette machine. J'ai commencé à enregistrer des improvisations avec le sampler ainsi que d'autres synthétiseurs analogiques.

Un des buts que je voulais atteindre avec ces productions était de ne pas altérer leur état brut, le geste initial de ces improvisations. Il est tellement facile de se perdre dans des détails de productions qui nous éloignent considérablement de l'idée initiale. C'est pourquoi la plupart du temps, j'enregistre tous les instruments qui vont figurer sur une production en live sans ajouter d'autres sons par la suite. Cela en devient un vrai challenge d'arriver à dompter ces machines avec précisions en sachant que le moindre mouvement de bouton est enregistré. J'ai réalisé que j'apprenais encore plus rapidement grâce à cette méthode très concrète. Il est d'ailleurs intéressant d'écouter le développement de ces productions au fil des mois.

J'ai donc commencé à enregistrer régulièrement ces improvisations qui ont aussi inspiré mon travail au piano. Ne plus seulement penser piano, mais texture, gestuelle, s'engager physiquement avec l'instrument.

Ces deux mois et demi se sont écoulés à une vitesse fulgurante. J'ai été très productif sans jamais me sentir stressé, j'ai pris le temps de faire les choses. J'ai avancé vraiment sur tous les plans simultanément. J'ai commencé gentiment à rencontrer des gens d'autres milieux, à jouer avec d'autres musiciens et à m'habituer à ce nouvel environnement palpitant. A ce moment-là, nous pensions prolonger notre séjour à Berlin après la résidence. Évoluer dans un environnement aussi stimulant m'a donné une énergie très positive.

Avril - Mai

Searching for Lizards

Nous avons pris la décision de rentrer en Suisse juste avant de comprendre que tout allait se fermer et peut-être devenir tumultueux pendant les mois qui allaient suivre. Nous sommes donc rentrés et avons passé deux mois dans le Jura pour continuer notre résidence à la Maison-Matrice à l'abri de la pandémie.

Sur place nous avons réalisé une vidéo, enregistré et produit sa bande son. Cette vidéo d'une dizaine de minutes intitulée *Pomegranate* vise à plonger son auditeur dans un état méditatif. Nous voulions renouer avec le calme et une beauté simple pendant ces moments où tout le reste nous a paru bruyant et surtout partager un maximum ce sentiment autour de nous.

C'est de là qu'est venue l'idée de *Searching for Lizards*. Nous avons ressenti le besoin de créer un espace dédié à la création au sens large, une plateforme qui touche toutes formes d'art. A ce jour, nous avons créé une page instagram et nous aimerions développer ce projet notamment en invitant d'autres artistes à publier du contenu sur cette plateforme.

Photo de Laura Chihai

Juin

Nous sommes retournés à Berlin avec un petit bus qui nous a permis de visiter un peu les alentours. Cette période nous a permis de découvrir Berlin plongé dans un calme surréaliste ; pas d'évènements culturels, masques dans tous les établissements, pas de rassemblements. Nous avons malgré cette ambiance morose profité de rencontrer un maximum de gens pour étendre notre réseau.

Pendant ce mois, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs musiciens qui ont été d'une grande influence. Une session d'improvisation en duo avec Samuel Blaser avec lequel nous avons longuement discuté de l'avenir des artistes en cette période de crise. Une session avec le saxophoniste finlandais Sölvi Kolbeisson où nous avons échangé à propos de nos concepts de composition et méthodes d'improvisation. J'ai également eu le plaisir de rencontre le producteur arméniens Van Sarkissian avec lequel nous avons commencé à collaborer sur un projet de musique électronique notamment pour quelques concerts à Erevan.

PlayGround

Enfin nous avons terminé ce séjour artistique en organisant une performance dans l'atelier avec notre collectif *PlayGround*. Un collectif composé de Hyo-Jin Shin, percussionniste Coréenne ; Guillherme Morais, danseur Brésilien ; Laura Chihaiia, pianiste Roumaine et moi.

Nous avons déjà joué ensemble et les improvisations nous avaient toujours amené dans des endroits intéressants tout en restant dans le domaine musicale. L'idée est venue d'improviser au-delà de nos instruments, au-delà même de nos disciplines respectives. Explorer les moyens d'expression que nous possédons tous en nous de manière innée ; chant, mouvement, et pourquoi pas instruments, mais sans aucune connaissance prérequise. Partager un moment de liberté orienté par un thème et permettre à des participants qui n'ont peut-être jamais expérimenté ce sentiment de participer et d'interagir librement avec la performance.

PlayGround signifie place de jeu et nous paraissait être une belle métaphore pour imaginer ce sentiment, retourner à notre essence d'enfants, connecter avec notre intuition. Nous avons donc organisé 2 représentations le dimanche 21 juin, jour du solstice. Nous avons choisi comme thème initiale la lune pour la première représentation et le soleil pour la deuxième tout en changeant les participants entre les deux.

Les spectateurs étaient libres de participer ou de rester observateur. Nous avons pris le temps de discuter de nos impressions avec les deux groupes de 5 personnes et l'expérience a été plus que concluante tant pour des participants habitués à improviser que pour des néophytes. L'utilisation de l'espace rajoute une nouvelle dimension à une simple improvisation musicale. De ce point de vue, pouvoir profiter de l'atelier a été une expérience fantastique.

En découle l'idée d'organiser des sessions *PlayGround* le plus régulièrement possible à Berlin avec l'obligation de changer de groupe à chaque représentation et bien entendu également de location.

Carnet de Notes

Depuis quelques années, j'ai pris l'habitude de noter toutes mes idées dans des carnets afin de garder une trace, une archive de mon processus créatif. J'ai pensé que pour illustrer ma résidence, rien ne serait plus précis que de mettre à disposition ces notes à leur état le plus brute. Elles reflètent bien mon flux de pensée qui à la relecture est très chaotique. On peut remarquer que souvent ces thèmes se sont développés lorsqu'ils ressurgissent, qu'ils ont fait leur bout de chemin sans consciemment y avoir réfléchi. Ce mode de travail fonctionne particulièrement bien pour moi car il permet à plusieurs projets de se nourrir mutuellement et de faire des parallèles qui font avancer simultanément mes recherches dans des domaines très différents.

Bien que cette résidence fut écourtée pour des raisons que nous connaissons bien, elle m'a permis de commencer à concevoir des projets qui n'étaient encore qu'à l'état de brouillon cérébral, de continuer mes explorations sonores et de commencer mes explorations visuelles.

Je tiens encore à remercier le Service de la Culture du canton de Neuchâtel pour cette opportunité.

Productions Audio (rough mix)

<https://soundcloud.com/user-776758476/sets/residence-berlin-2020/s-CBhEBUx3n>

Searching for Lizard _ Pomegranate

https://www.youtube.com/watch?v=_zQLRNHyM

Liens annexes

Piano Solo

<https://soundcloud.com/user-776758476/sets/en-reflexion-a-miroirs-de-ravel/s-AwHAMchQgKR>

Æstetik <https://oestetik.bandcamp.com/album/coexistence>

Schwaar-Oester-Franklé

http://www.leorecords.com/?m=select&id=CD_LR_875

Immigration Unit

<https://www.immigrationunit.net/>

Unorthodoxjukebox Orchestra

<https://www.unorthodoxjukebox.ch/about>

Bertha

Création

5.1.20

- Les pensées riches se reproduisent
à des échelles différentes

Luis Buñuel : ses motivations ?

la Réalité est Surréaliste ?

Faire et voir ensuite

Les sentiments nous induisent parfois en
erreur sur la situation ? Ou est-ce qu'
le premier sentiment est le vrai ?

Tout exprimer

The first control you have to
get rid of is your own.

7.1

Paul Bley . Time will tell

Even Parker
borre Phillips

My ideas can play with the form
and don't have to fit it! Therefore
I don't have to struggle to know where
I am .

8.1.20

- Experiments with the distance of the turn
- in the contours, very concrete
- flying over, very abstract
- looping inside it (→ in the form)
→ out!
- jump in and out
- around a tone or a register
- tonal ≠ chord by chord
↳ anticipatory / freemix
etc...

Games!

Episode it all!

12.1

Les Fontaines Thyndes

- loop is loop a notion?
- or is it static, because it will never do anything unpredicted.

contrast between free and loop

→ the metaphysic posture

22.1.20 Berlin

Kammerfeldpark and the Alton Park

Feel the possibility of getting
to the point.

Without contours.

You are yourself by new
encounters too.

You are yourself when you
are in other spaces too.

Celebrate it.

What if the most stupid content
or questions are the most important
content because everybody can
relate to it? but never talks about
it! \Rightarrow modelize these thoughts

Van duo to Armenia

Dancers and Musicians

—
Gestures

Get to record some synth into

OTrack to create some fun grooves

and songs.

Starting from a sample as groove
and revealing it slowly as a development

- grasp an essence in a corner of life

MONOM

29.1.

- what if the focus would be in the mind? Or things that everybody can relate to as something daily and without importance? Like these thoughts or questions that pop up in our minds every 10 seconds. What if the main content wasn't these by far representations but the simplest shit.

utiliser des photos de Taps et graffiti
comme pixels pour une mosaïque gigantesque

Composition OE

- 4 different melodies played simultaneously in different keys? (4 children songs)
- and then the melody parallel

F #
F#
E

→ "Guthrie's method"

find a lot of ways to use the main material.

- use your toolbox to find more material

→ the structure will be the metamorphosis of the ground idea.

Inspirational space

- Use the full range of your sound collection. They will throw you pieces and then be always ready to react. You choose, you're active.

- Dances of the hands. Remember how many textures you're able to create, superimpose, play with sound gestures.

- play with contrasts, density, ^{tempo} room, simplicity, length or phrases, tension/release, vertical/horizontal

- the tunes are excuses to meet
- preparations
- Think about the end of your sounds.
- do you hear → narrative
→ loop
- Just have fun, Paul Bley doesn't give a fuck!
- resolve or ?
- sing
- anticipate
- interact

My Ideal
ATTYA
Heaven
Prelude to a kiss
The song my lady sings
Very early
Big Nick
Someone to watch over me

Josef Rumson
Ravel
Debussy
Howard Jones
Keith Jarrett

Paul Bley
Messiaen
Duke Ellington
Cecy Tabern
Elias Steinbocker
Adrian Kousser
Russ Lossmy

Conception
Milestones
We see
Evidence

Students objectives
learn some post times

to go beyond the bar lines.
take the phrase with the others.
(Keith Jarrett)

- You and the Night and the Music.

- Just in Time

- I hear a Khepsody
(not solving, not play on 1)

Inspiration in limitation.

6.2.20

- rhythmic modulation 8 → 5

- phrases in a group of bars

- reharmon. (use bass tones to go places)

- range (explore range, and build tension)

- maps of the tune, meet in the same places
→ or not.

- hands roles

- In the form / out of the form

- freeing patterns

- one melody, singing, always starting on

the same note after breathing.

play two stories at the same time / of contrast
^{not} ^{attend}

Thydey Brunnen

- faire un objet d'Art et le laisser vivre en tant qu'organisme. Lui laisser une chance de faire sa vie.
- sentir le jour se terminer le froid s'emparer de mon corps. Les derniers regards de soleil glisser et palpiter de mon visage. puis être jolii dans le néant.
- identifier les sons de l'eau dans l'espace.

Idea

Morning Concert after thoughts!

- lot of fun playing
- > push myself to play more with people. I need this experience, than my reactivity
- > get back to practice
- > rhythm, strange forms and meters to improve my beat, and articulation
- > start to work again on the microscopic (Mark Turner exercise, going 2nd o - in 2nd through a tune, get to know the corner like a city; so you never get lost)
- train the brain
- > way to appropriate the language (=> think of approaches of notes you live)

Major chords:
 → 4
 → #5
 → 69

Minor chords: → 3 ?
 → 6 13 → 13 on 1st beat
 → 69 → 9

Dominant: → 4
 → 7
 → 69 / 5
 → #11 → 11

Diminished: somehow choose a direction and don't try to make it sound like diminished.

Keep it up every day!

Even if it's for 10 min.

Just keep developing this Universe

Worries on what you don't know

Dance accidents

65 6 13 4 3 6 7 5 7
 9 13 #11 4 7 #5 1

There is always a way to make it your own. It can be notes, rhythm, even sound, crazy for fetched or very subtle.

Just make sure you're present

Elias Steineseder

Russ Lossing

Jakob Sax

Achim Kaufmann

Craig Tolson

Eve Rister

Benoit Belleg

Kaja Draxler

Paul Bey

Andrew Hill

Masabumi Kikuchi

Cecil Taylor

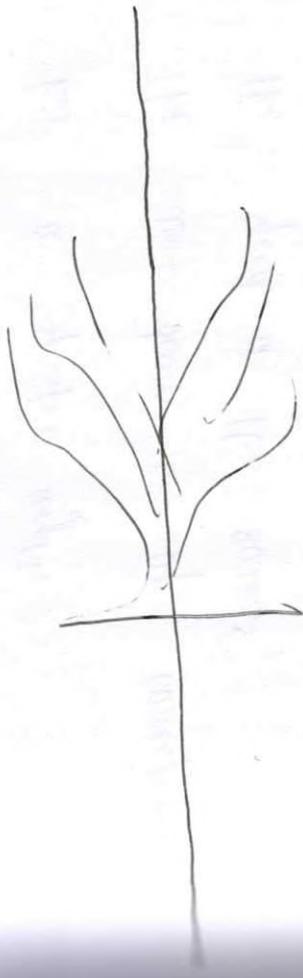
Keith Jarrett

Write a graphic score for UTB

transient
impact

(George Crumb, *Transient + Transient* + timbre experiment)

each note of your scale (to be defined) has a specific length.

The octave down or up, corresponds to the speed of the sounds,

so . . . 8th \uparrow 2x faster

8th \downarrow 2x slower

Create a melody and harmonize it.

Try different scales \rightarrow diatonic
 \rightarrow pentatonic
 \rightarrow etc.
microtonal

Try different numbers \rightarrow all
 \rightarrow odd
 \rightarrow prime

Karlmann 17.2.20

- What do you do when you play solo piano?

→ Areas: pieces you can imagine sounds in.

↳ with different focuses. *

Polyrhythm / Harmonic / Intervals
gestures / sounds / etc...

Anything that inspires you and could be interesting to think about.

* limit it, it's too wide.

- play a true signature and improvise while feeling it. Try to explore how far you can get from it.

- train the switch between

1/8 1/4 1/2 how does it feel

for example Very Early in S/C

|| ! ! ! ! ! !

|| ! ! ! ! ! !

Be free by playing any subdivision

- Write as much as possible what you do what you discover, so you can get back to it. And you feel like collecting information. It's a good feeling.

Write on paper any musical idea you like. (happens to anybody to lose them on the road, don't be disappointed)

Imagine sound situation to inspire yourself.

Try to play a bebop tune in an other meter.

You might think you know the vocabulary of someone really well, but then you are struck by this chord in this context. (Bill Evans story)

This tune he wrote with improvis in the middle of the sections. Very inspiring way. Writing sketches and make them alive. Save with grooves!

! ! !
... .. ;

Write as much as possible Here ideas.

Metronome to straighten your pulse

→ on special beats

→ on every 4th beat

(play some Parker with left hand)

You want to look for things that trigger you to be creative.

Anthony Braxton story about his first

improvisation, he ran out of ideas after 5 min.

How to develop your map?

Record your self to have a second opinion on your decision and check your time feel on the macro, when are you taking decisions? On the micro, do you like your phrasing? Do you like what's coming out?

Percussion patterns. Improv tool

Develop practice journal

18.7.20

- Groove Very Early 5/8 ~ 5/4
hear both at the same time
(feels so good to practice groove)

- Conception in F

- Find some chords that play with harmonics and create schubertburg.

G#2
G#1
A-1

? balance of the notes

F2
F#1
E-1

the lowest note is A-2 / the middle is A1

lend on major => C

also cool on dominante

si mi re
si mi re
do

"Love in outer space" Sun Ra

Ostinato

E }
Db }
F#b }
F }

half diminished upper structure
- try different root position

Bb
Db
Gb

=> Gb maj / b7

Comment peut-on diriger le sien du mal en étant tout seul ?

Pironnetek 28.2. Memich

J'ai l'impression d'aimer les musées de moins en moins. La quantité d'informations dépasse ma capacité à tirer quelque chose de ce que je vois. Je ne retiens qu'une ou deux informations. J'ai vu cette limitation. J'aimerais repenser l'expérience de tout à nouveau, comme si c'était la première fois.

Nous sommes encore en février, mais j'ai l'impression d'être en Mars depuis 2 semaines déjà.

Comment peut-on être convaincu d'avoir raison ?

Quelles valeurs nous définissent vraiment ?

Pourquoi certaines d'entre elles changent au jour le jour ?

Il ne faut pas chercher quelque chose de concret, il faut faire.

Pourquoi tant de ces œuvres ne paraissent vides de sens ?

Peut-être qu'elles n'ont aucun lien avec moi ?

Qu'est-ce qui me lie ?

Que faire quand on est seul ?

Il faut chercher.

Non, mais il ne faut pas attendre.

Il faut être.

Comment faire pour être ?

Faut-il avoir ?

Non, il faut faire.

C'est pensées.

Il peut faire, penser et recevoir

Faut-il inventer ?

Non, il faut se laisser être

Il faut donc s'aimer

réver et créer

créer et rêver

Il faut faire.

2.3.21

- 30 mins warm up
- Very Early 5/8
 - speech with both hands while keeping form
 - sequencer like right hand.
(rhythmic purpose)
- Free session // contrasts.
 - imagining I am a Synth.
 - the power of sexuality
- New orinate, party in E
groovy baby (live sequencer left hand)
- I Hear a Rhapsody, way too fast.

- prelude to a kiss, but the kiss never comes. (wait for the bridge)

Bentz Tunes

→ Yeha!

So much fun.

- Low in outer space

- They will never be // stride
walking base

- Habo // echoing some notes, almost

not perceptible → leading left hand
→ echoing right hand

every harmonics //

→ leading right hand
→ echoing left hand

chords or note and

answer to the piano.

⇒ impo with this color
change of space
(like a my mod)

- Someone to watch (melody + chords left hand)
→ impo right hand in the

left hand major

2 3 5 1

from Ab sound
good

(Bb6w)

10.3 Good energy

- composed "une histoire dans la tête"
- pair of
- warm up
- Atea and Dus au plute
(singing with left hand // like a sequence on R.H.)
→ groove

- prod. some beats and compose with Ateka live

- sight reading: Ludus Tonalis

1 space = tonal } tell a story with that
2 space = rhythm abstract

Ideas to work on

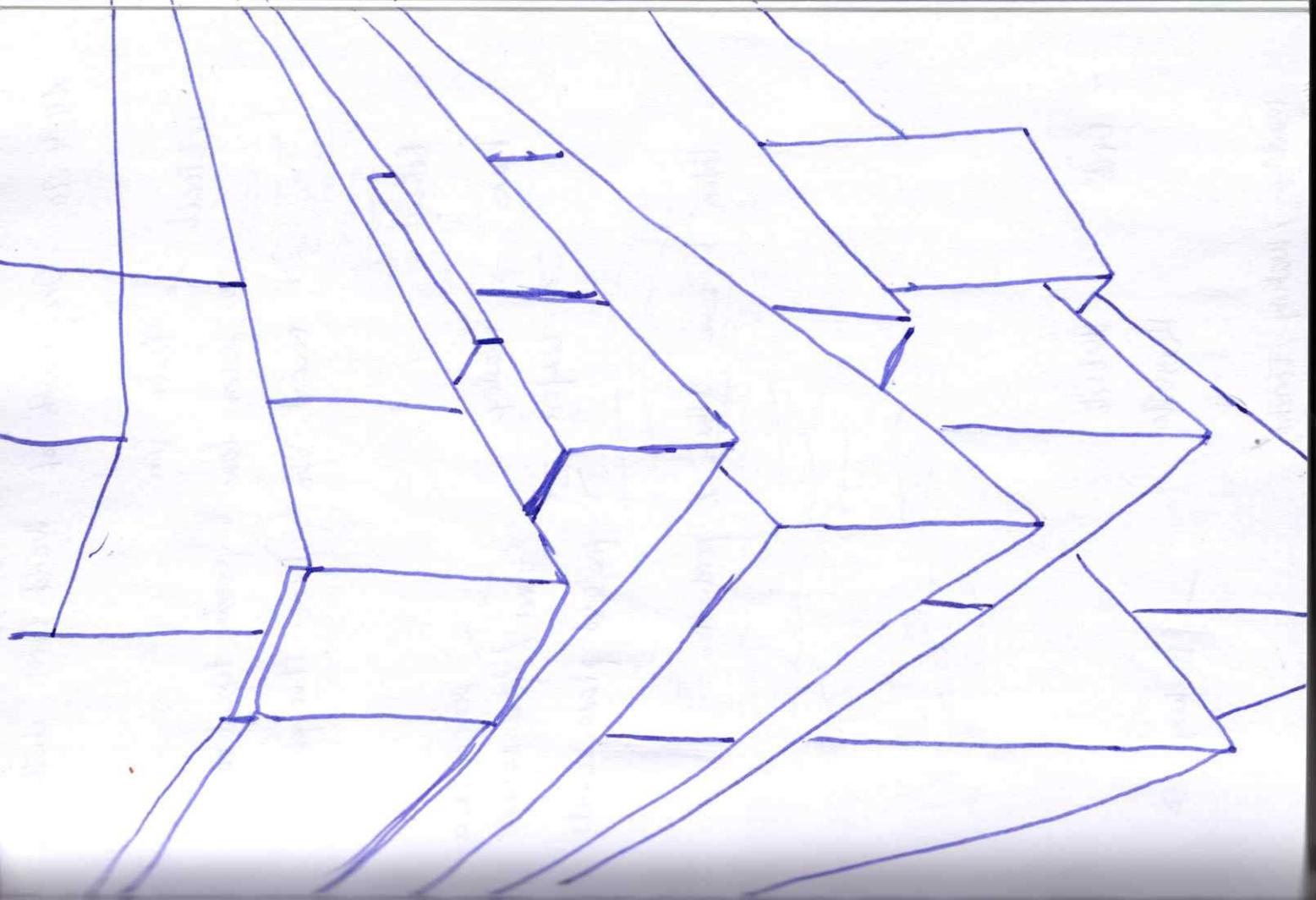
- Hungenon Roch
- autres morceaux Oestebrik
- Very early 5/8
- Isphen / Peace
- Smoke stack, Andrew Hill
- Ambrose scale (make one note jump octave)

- something in 3 / very rhythmic based
3 voices / Noe support orchestra

- esthetic lyrical here

- 3 Berceuses at the same time

la fluidité de la plume
l'application qu'elle requiert

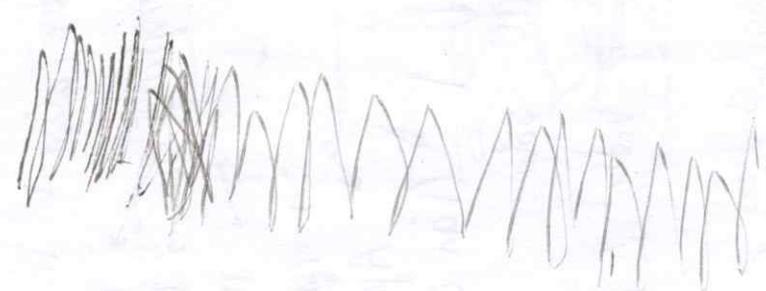
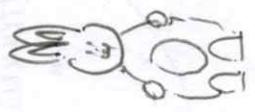
11.4.20 One month of World Circus chivviny in
Lent.

- octatrack → Remix Jen
- learn how to create typical sounds
- record Von's tune through OTS

- Batterie
- Piano → reading *peculiar ideas*
- compare → tunes / little moments
- prepared piano sounds
- listen to some Album / production

- Audi → Website
- Newsletter → Booking DE

- reading / walking / stretching

Fiddler

Ochre

piano

complexity

transcribe subconscious
Lee

The energy of the voice of rage against
the machine

⇒ Black bond is a model.

When writing music

what is opening me the most freedom
how to create a vibe and leave space.

elements

context / groove / rhythmic melody
form

melody

material

then you need to open the material
find some techniques to make it your own.
slow down / improvisation in the middle
into's p

Fuck the

rules

- Bartok string Quartet

- something beautiful like "Love in outer space"

very groovy

can be developed in a culture vibe here.

- be choral

Adrian Kaufman 25.6.20

Schönberg

Milhaud Danus

- improvising and creating form

- collect material

- creating a room and get free not linear

- playing flow despite surprise

- Dufayaux / piano sonata

- Ravel Trio

(acoustic instruments)

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

Lesson Behm Neumann 25.6.20

→ showing some composition of Grunen.
Ostinato in $3/4$ with triplet
(re-using a rhythmic idea)

- Bassline + melody = implied harmony,
but still lot of freedom

→ my composition / Melodie
→ how to develop it
→ why the textural idea
→ trying to leave it still open.

→ stack of seconds or seventh as chords

→ Schöenberg / romantique période (1914)
→ miniature for piano (very interesting way
to combine "traditional"
known material and
interesting material!)
→ crazy content in a romantic context | to implement it in a
romantic content in a crazy context completely different context

- left hand going somewhere
right hand going somewhere else →
"string quartet approach"
→ poly harmony

- Darius Milhaud
left hand one tonality
right hand another → functional poly harmony

→ interesting to analyse how the different composers
think about harmony (different flavours)

Improvising: short long without pedal

- as an exercise, try to see how far you can
develop ~~one~~ idea, find out how to bring it to its
intensity point
- as a preparation, record yourself and feel
the when it would be better to change ideas or
feel the ~~what~~ missed opportunities.
- then in concert you can choose.

Being yourself in any situation without any

limitation is a present for the ones who

can learn from your behaviour.

starting the concert by pretending you found
the material of your impro.

- to feel completely free you need to

create this room in which you can expand?

-> ideas aren't linear so form either?

-> playing flow despite surprise?
(both possibilities)

- collect as many sounds as possible.

and play with them. play with the spec.

- interact with the instrument / And the interactivity
features.

- take / listen to the opportunities

- shape them.

Pieces to check:

- Ravel Trio
- Dutilleul Sonata

paradox between being-free and instant company

=> you have to take decision and also to
let it go.

explore gestures

- play with control and loss of control
- don't get fixed on ideas that don't
work.

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

Smoke Stack

Bb^7 | F^- | Eb^6 | D^7 |

Db^6 | F | G^4 | B^- | G^7 |

Eb^6 | D^7 | Db^6 | c | $B^{\hat{6}}$ ||

Bb^7 | F^7 | Db^6 | D | E | S | A^b | G | F | E | G |

G^4 | E^6 | Eb^6 | D^7 |

Db^4 | c | B^7 | $\%.$ | $\%.$ | $\%.$ | $\%.$ ||

- Pure experience, Pipilotti Rist

Pure sound, No Boundaries

What is inside.

The Beautiful and the Ugly parts.

The mistakes

The Truth and He Lies around us.

Find out the mythic

