

Maki Namekawa

When Music and Computer Programs Grow Together

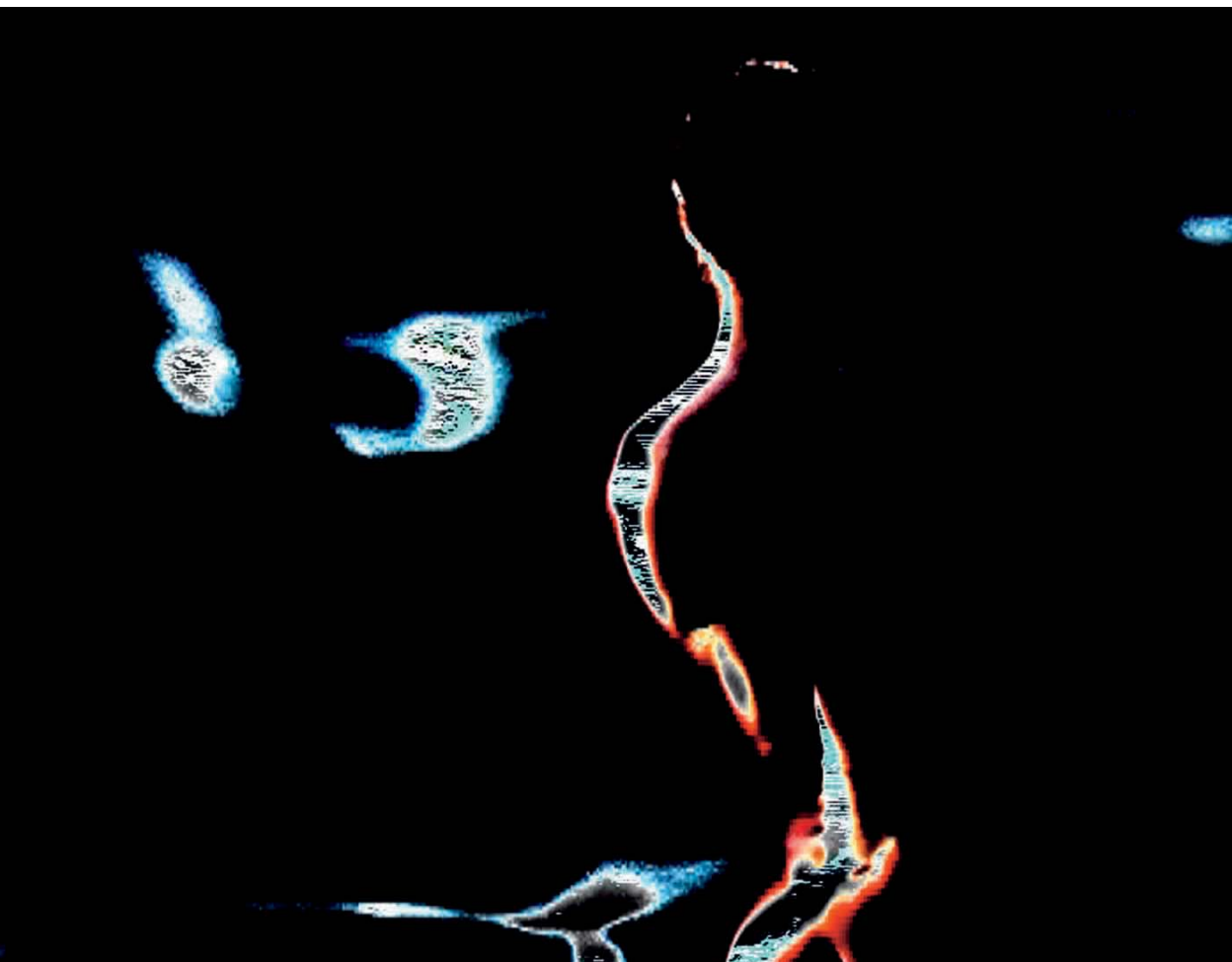
In Japanese calligraphy, the thoughts that are to be expressed are set down on paper in the rhythm of inhaling and exhaling. The characters can have a completely different meaning, depending on how the person writing them feels at the moment. The script lives and breathes. This is also the case with music and its notation. The first time I was ever confronted by the score of the piano part of a piece of music that was supposed to function together with a computer program, I gave a great deal of thought to how such collaboration might work and even whether it could. But I had the good fortune to be able to work together personally with composer/visual artist Ludger Brümmer on several projects. This experience made it clear to me that digital technologies in the hands of a “musical artist” enable music and a computer program to grow together, whereby human breathing plays an essential role. Ludger Brümmer has developed a capacity to give the musical interpreter space to breathe and to phrase; at the same time, he is also able to react quickly with his computer to the musical impetus that I provide. For me, this is like chamber music reconfigured for the Digital Age.

John Cage's personal development as a composer displays parallels to trends in New Music over recent decades. At the start of his career, he wrote meticulously detailed scores of his compositions in the expectation that the musicians would adhere very closely to these guidelines. Later on, he gave his interpreters greater freedom to use their imagination and even withdrew to a much less prescriptive position as a composer thanks to his “chance methods” work such as *Yijing* that today, in times of digital live performances, is still an example of great current relevance for many composers.

Translated from German by Mel Greenwald

In der japanischen Kalligrafie werden die Gedanken, die man ausdrücken will, im Rhythmus des Ein- und Ausatmens auf das Papier gebracht. Die Zeichen könnten nach Tagesverfassung eine völlige andere Bedeutung haben. Die Schrift lebt und atmet. So ist das auch bei der Musik und ihrer Notation. Als ich das erste Mal mit einer notierten Klavierstimme konfrontiert wurde, die in einem Konzert zusammen mit einem Computerprogramm eingesetzt werden sollte, überlegte ich lange, wie das wohl funktionieren könnte. Glücklicherweise konnte ich aber mit dem Komponisten und Visual Artist Ludger Brümmer sehr eng zusammenarbeiten und dabei wurde mir klar, dass digitale Techniken in den Händen eines „musikalischen Künstlers“ das Zusammenwachsen einer Musik mit einem Computerprogramm ermöglichten, wobei das menschliche Atmen eine wesentliche Rolle spielt. Ludger Brümmer hat eine Fähigkeit entwickelt, dem Interpreten Raum zum Atmen und Phrasieren zu geben, wobei er auf musikalische Impulse meinerseits schnell mit seinem Computer reagieren kann. Das ist für mich wie Kammermusik, neu gestaltet im digitalen Zeitalter.

Die persönliche Entwicklung des Komponisten John Cage weist Parallelitäten mit Tendenzen in der Neuen Musik der letzten Jahrzehnte auf. Am Anfang seine Karriere hat er seine Kompositionen sehr genau und akkurat notiert, in der Erwartung, dass sich Musiker streng an diese Vorgaben halten würden. Später hat er seinen Interpreten zunehmend Freiheit und Fantasie ermöglicht und sich dank seiner Arbeit mit „Chance Methods“ wie dem *Yijing* sogar als Komponist zurückgenommen – ein selbst heute, in Zeiten digitaler Live-Performances, immer noch aktuelles Beispiel für viele Komponisten.

Ludger Brümmer, *Visualization for Move—for Piano, Live Electronics and Video*, interpreted by Maki Namekawa (Piano) and Ludger Brümmer (Live Electronics) within the concert *Some Sounds and Some Fury*.