

Centre for Interdisciplinary Research
in Music Media and Technology

live@CIRMMT

présente / presents

DIY MASH UP

Salle Tanna Schulich Hall
Le vendredi 23 février 2018 / Friday, February 23, 2018
19h30 / 7:30pm

Le deuil de l'empreinte (2017) de/by **Kevin Gironnay**
Alexandra Tibbitts, harp

Improvisation Kevin Gironnay, Alexandra Tibbitts & Jean-François Laporte

Imaginary Trainscape (2018)* de/by **Ana Dall'Ara-Majek & Takuto Fukuda**
blablaTrains: Ana Dall'Ara-Majek, le Theremin augmenté/augmented Theremin;
Takuto Fukuda, le contrôleur gestuel/gestural controller

Improvisation blablaTrains & Jean-François Laporte

Improvisation (2018)* de/by **OrkID**
OrkID: Ivan Franco, The Mitt; **Ajin Tom & Harish Venkatesan**, Flexsynths;
Tiffany Matraxia, T-Stick; **Travis West**, Linnstrument

Improvisation OrkID & Jean-François Laporte

Scratch & Feeds (2013) de/by **Jean-François Laporte**

Improvisation Jean-François Laporte et al.

* Création / World Premiere

NOTES DE PROGRAMME / PROGRAM NOTES

Le deuil de l’empreinte (2017)

On peut parfois perdre pied face à la manière dont des choses ou des personnes nous ont, un jour, marqué.

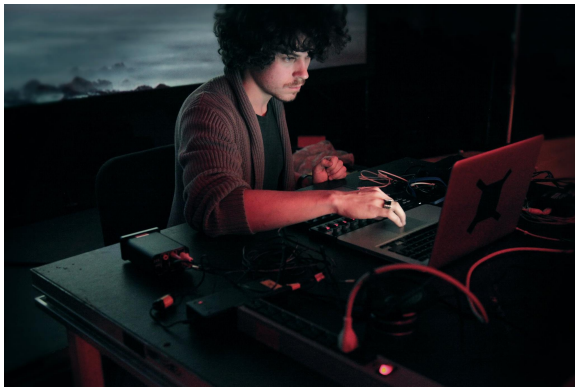
Puis on oublie, on ne sait plus. Et ainsi soit-il.

Voix par Sara Marie Balsom.

Sometimes, we lose control in front of the way things or people can, at some point, mark us. Then we forget, we don't know. And that's just the way it is.

Voice by Sara Marie Balsom.

Kevin Gironnay

Né en 1989, vivant à Montréal.

Kevin Gironnay crée de la musique acousmatique et mixte, il produit de la musique pour des installations, des vidéos et de la danse, et se produit dans des projets de musiques improvisées, en solo ou en collaboration.

Son travail se focalise sur le domptage d'éléments chaotiques pour en faire devenir de la musique en utilisant des processus concrets et/ou conceptuels. D'où son amour de l'improvisation. Sa musique est teintée de son

intérêt pour le modelage d'idées musicales dans les domaines de la micro- et macro-forme. D'où son amour de la composition.

Ingénieur du son et adorateur de l'art radiophonique, sa relation avec le son comme médium artistique est un mariage heureux, toujours rempli de vives passions et d'éblouissements quotidiens. Il ose espérer que c'est réciproque : le son est le principal matériau de son travail, et la musicalité son objectif artistique.

Finissant sa maîtrise de composition sous la direction de Nicolas Bernier, Kevin Gironnay a été influencé par les enseignements de Christine Groult, Horacio Vaggione, Denis Dufour, Jacopo Baboni Schilingi, Lorenzo Bianchi et Giacomo Platini.

Sa musique a été jouée au Canada, en Chine, aux États-Unis et un peu partout en Europe. Son travail de compositeur est soutenu par l'Ensemble de Musique Intéragive (EMI).

Il est membre actif, depuis 2012, du collectif *Unmapped*, dédié à l'improvisation électroacoustique. Il a fondé en 2016 l'Ensemble ILÉA, un groupe d'improvisation mixte, alliant instruments acoustiques et électroniques.

Born in 1989, and lives in Montreal.

Kevin Gironnay creates acousmatic and mixed music, produces music for sound installations, videos and dance, and performs improvised music, in solo or collaborations. His work is focused on taming chaotic elements into musical contents by using conceptual or concrete processes, hence his love for improvisation. He is also dedicated to shaping musical ideas in the micro and macro domains, hence his love for composition.

As sound engineer and radio art enthusiast and practitioner, his relationship with sound as a

medium is a happy marriage, still filled with passion and everyday amazement. And he still tries to believe the feeling is mutual. Sound is his first and main material and musicality his artistic purpose.

Nearing the end of his master's degree with Nicolas Bernier, Kevin Gironnay has been influenced by the teaching of Christine Groult, Horacio Vaggione, Denis Dufour, Jacopo Baboni Schilingi, Lorenzo Bianchi and Giacomo Platini. His music has been played in Canada, China, United States and throughout Europe. His composition work is supported by the Ensemble de Musique Interactive (EMI).

He is an active member of the collective Unmapped, dedicated to electroacoustic improvised music, since 2012, and he founded in 2016 an improvised mixed music band, Ensemble ILÉA.

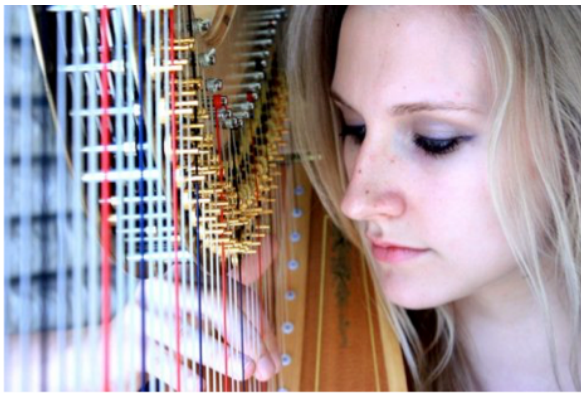
<https://kevingironnay.wordpress.com>

<https://ensembleilea.wordpress.com>

<http://www.unmapped.xyz>

Photo credit : Nicolas Bernier

Alexandra Tibbitts

Originaire de Californie, Alexandra Tibbitts est une harpiste et collaboratrice musicale basée à Montréal. Avec des visions pour re-contextualiser la harpe de notre temps, elle diversifie sa pratique artistique entre les genres musicaux classiques, electro-acoustiques et mixtes.

Tibbitts est attiré vers des méthodes pour augmenter le potentiel de son instrument. Les collaborations passées l'ont conduit à des conceptions uniques de capteurs et de traitement audio, personnalisées pour ses improvisations et

ses œuvres en solo.

Ayant récemment complété des études avec la harpiste et compositrice montréalaise, Caroline Lizotte, Tibbitts détient un diplôme d'étude supérieure spécialisé en répertoire orchestral et une maîtrise en harpe à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, elle collabore avec passion avec des artistes et des compositeurs montréalais afin d'encourager de nouvelles œuvres pour le répertoire de la harpe.

Tibbitts est membre fondateur du groupe d'improvisation electro-acoustique, *Ensemble ILEA*, et membre organisateur du Laboratoire de musique contemporaine de Montréal.

California native, Alexandra Tibbitts is a harpist and musical collaborator based in Montréal. With visions for re-contextualizing the harp in our time, she diversifies her artistic practice over classical, electro-acoustic and mixed music genres.

Tibbitts is drawn toward methods for augmenting her traditional instrument. Past collaborations have lead to unique sensor and audio-processing designs, personalized for her improvisation and solo works.

Having recently completed studies with Montréal harpist and composer, Caroline Lizotte,

Tibbitts holds an Artist's Diploma in Orchestral Repertoire and a Master's of Harp Performance from l'Université de Montréal. Today, she passionately collaborates with local Montréal artists and composers to encourage new works for harp repertoire.

Tibbitts is a founding member of the electro-acoustic improvisational group, Ensemble ILEA, and an organizing member of the Montréal Contemporary Music Laboratory.

~~~~~

Imaginary Trainscape (2018)

Imaginary Trainscape est une improvisation structurelle et théâtrale réalisée par Ana Dall'Ara-Majek et Takuto Fukuda jouant respectivement du Theremin augmenté et un contrôleur gestuel. Cette performance évoque la nostalgie de l'âge d'or des trains canadiens. Alors qu'elle apprécie leur décadence, l'improvisation rêve aussi de la Renaissance des chemins de fer en Amérique du Nord. En association au mécanisme de transfert entre la chaudière et les roues motrices de locomotives à vapeur, cette performance explore deux types de synchronicité: l'inter-corporelle et la sono-corporelle, c'est-à-dire la synchronicité entre les musiciens, ainsi que celle entre les sons et les gestes corporels de chaque interprète respectivement. Les instruments musicaux analogiques et numériques faits-main - le Theremin augmenté d'Ana et le contrôleur gestuel de Takuto - font la médiation entre ces synchronicités, et habilitent nos chaudières mentales, ce qui déclenche avec enthousiasme une hyper-saturation de sons synthétiques provenant des instruments.

Imaginary Trainscape is a theatrical structural improvisation by Ana Dall'Ara-Majek and Takuto Fukuda controlling an augmented Theremin and a gestural controller. This performance evokes a nostalgia for the golden age of Canadian trains. While understanding its obsolescence, Imaginary Trainscape also dreams of the Renaissance of railways in North America. In association with the transmission mechanism between a boiler and driving wheels of steam locomotives, this performance explores two types of synchronicity: inter-corporeal synchrony and sonic-corporeal synchrony, meaning synchronicity between performers and the one between sounds and bodily gestures of each performer, respectively. Our self-made analogue/digital musical instruments - Ana's augmented Theremin and Takuto's gestural controller - mediate these synchronies, and empower our mental boilers, which enthusiastically trigger an over-saturation of synthetic sounds from the instruments.

Ana Dall'Ara-Majek

Ana Dall'Ara-Majek est une compositrice, artiste sonore et chercheuse vivant au Canada. Elle a étudié l'interaction entre la pensée instrumentale, électroacoustique et informatique dans la composition musicale. Elle a obtenu un doctorat en composition à l'Université de Montréal en 2016 où elle a enseigné plusieurs cours en musiques numériques. Ses œuvres ont été jouées à de nombreux festivals internationaux dans le cadre de commandes de Musiques & Recherches (Belgique), SeaM (Allemagne), Taller Sonoro (Espagne), Densité 93 (France), Distractfold (RU) et SAT (Canada) entre autres.

Ana Dall'Ara-Majek is a composer, sound artist and researcher living in Canada. She's been studying the interaction between instrumental, electroacoustic and computational thinking in musical composition. She obtained a doctoral degree in composition at the University of Montreal in 2016, where she also taught several courses in digital music. Her works have been performed at numerous international festivals in the context of commissions by Musiques & Recherches (Belgium), SeaM (Germany), Taller Sonoro (Spain), Densité 93 (France), Distractfold (UK) and SAT (CA) among others.

Takuto Fukuda

Takuto Fukuda est un compositeur, artiste sonore et interprète de contrôleur gestuel. En réponse aux récents chocs interculturels, il croit à la signification sociale du concert: celle d'offrir une expérience musicale commune à l'ensemble du public indépendamment de sa race, religion ou nationalité. Dans l'espoir d'attirer plus de monde au concert, il s'est efforcé de renforcer la notion de présence - ce que distingue l'expérience de concert de l'écoute d'un enregistrement - au moyen de la création de musique en temps réel. Son approche englobe les improvisations structurées, les installations interactives et les pièces-jeu. Il poursuit un doctorat en composition à l'Université de McGill.

Takuto Fukuda is a composer, sound artist and gestural controller performer. In response to the recent intercultural collisions, he believes the social significance of the concert: providing a common musical experience to all audience members regardless of race, religion and nationality. In hopes to attract more people to the concert, he has been striving for the enhancement of liveness - what distinguishes a concert experience from listening to a recorded playback - by means of real-time music making. His approach encompasses structural improvisations, interactive installations and Game Pieces. He is pursuing a D.Mus in composition at McGill University.

blablaTrains

blablaTrains est un duo formé par Ana Dall'Ara-Majek et Takuto Fukuda se concentrant sur la synchronicité entre gestualité corporelle et sons électroniques, ainsi que sur les interactions interpersonnelles. Un pilier de leur approche est l'usage de contrôleurs gestuels faits à la main - le Theremin augmenté d'Ana et le contrôleur gestuel de Takuto. La synergie du sonore et du cinétique évoque une poésie sur la subjectivité collective.

blablaTrains is a duo formed by Ana Dall'Ara-Majek and Takuto Fukuda, focusing on the synchronicity between their bodily gestures and electronic sounds, as well as on interactions between themselves. A pillar of their approach is the use of self-made gestural controllers - Ana's augmented Theremin and Takuto's gestural controller. The synergy of the sonics and kinetics conjures up a poetics over the collective subjectivity.

Photo credit : André Parmentier

~~~~~

Improvisation (2018)

Veillez noter que les notes de programme et les biographies de cette oeuvre sont disponibles en anglais seulement. / Please note that the program notes and biographies for this work are only available in English.

OrkID is an improvisational quintet founded this year at the Input Devices and Musical Interaction Laboratory (IDMIL) of McGill University. IDMIL's focus has always been to develop cutting edge research on digital musical instruments (DMIs) and interactions, and this research has led to the design of many excellent DMIs, but oftentimes a refined performance practice on these instruments is never developed. OrkID's motivation is to create a forum for

performance with new DMIs, to create a closed loop from an instruments conception to performance and back again, and to explore the musical possibilities offered by an ensemble whose members are both musicians and experts in the design of the instruments they play.

OrkID's improvisations create lush and fantastical soundscapes, evoking the stillness of deep space and the turbulence and tumult of an ocean storm. Haunting melodic themes interweave with pure timbral modulations, the vocalist's song blending seamlessly with synthetic drones and acousmatic sonic gestures, as the ensemble explores the unique musical avenues opened by their new instrument designs. The sound delves into dramatic crescendos, subtle delicately restrained silences, and all the vast dynamic range between. No two performances are alike, but every performance is an exciting journey and sonic experience.

Ivan Franco

Ivan Franco's research focuses on the design of interactive devices. He holds a Master in Digital Arts by the Pompeu Fabra University and is currently pursuing his PhD in Music Technology at McGill University. He is the creator of the Prynth framework, a set of tools for the creation of electronic instruments using embedded computing.

Travis West

Travis West is a multidisciplinary composer-performer exploring the design and performance practice of new digital music instruments. Travis is currently studying his Masters in Music Technology at McGill University.

Tiffany Matraxia

Tiffany Matraxia is classical opera singer but also composes instrumental music. She is currently in her last year of her Music bachelors degree at Concordia University.

Ajin Tom

Ajin Tom is a sound designer, composer and researcher whose interests lie in Audio Effects programming, Hyper-instrument design and vibrotactile feedback mechanisms. He holds a Bachelor of Technology degree in Electronics & Communication Engineering from National Institute of Technology Karnataka (India) and is currently pursuing Masters in Music Technology at McGill University.

Harish Venkatesan

Harish Venkatesan is an electrical engineer and a self-taught guitarist with an interest in audio processing and digital musical instruments. He is currently pursuing his master's education in Music Technology at Schulich School of Music, McGill University.

~~~~~

Scratch & Feeds (2013)

Veillez noter que les notes de programme pour cette oeuvre sont disponibles en anglais seulement. / Please note that the program notes for this work are only available in English.

Since 2013, I've been developing (particularly in RUST, my noise duo with Benjamin Thigpen) instruments using various configurations of prepared piezoelectric elements, short-range acoustic feedback, vibrating objects and computers. In all cases, the instruments intentionally occupy a space at the limits of human control – retaining, in spite of their extreme sophistication, a primitive organic element akin to that of natural processes. Those basic elements can reveal a fantastic richness of colors, textures and forms, which make possible the generation of great music.

Scratch & feeds is a musical piece that uses the piezoelectric elements as musical instruments, based on physical materiality and acoustic realities. This music is deeply rooted in the specificity of each component of the instruments at each particular moment in time. It is not based on learnedly elaborate constructions but on the sheer power of sound itself: dense textures, rich colors, constantly evolving soundworlds, complex polyphonies emerging from within a single sound. Organic and authentic, intense and primal – at times barely perceptible, at times an overpowering force – it is an immersion in the pure experience of sound.

Jean-François Laporte

Artiste québécois, présent sur la scène de l'art contemporain depuis le milieu des années 1990, Jean-François Laporte poursuit une démarche hybride intégrant l'art sonore, la composition musicale, la performance, l'installation ainsi que l'art numérique. Artiste plutôt intuitif, Laporte apprend l'art à travers l'expérimentation concrète de la matière. Formé d'abord à l'Université de Montréal puis à l'Ircam (2002-03), il construit sa démarche de composition sur l'écoute et l'observation active de la réalité de chaque phénomène. Son art est donc le résultat d'un

travail de complicité avec le matériau brut, ses gestes créateurs proposant des constructions puisées à même les matériaux abordés. Ces derniers proviennent tant de l'environnement quotidien que des instruments de musique traditionnels ou inventés, sans aucune forme de hiérarchie. Par le fait même, une grande diversité de sources ainsi qu'une singularité indéniable caractérisent son travail.

Depuis ses débuts en 1993, Jean-François Laporte a écrit plus de 80 d'oeuvres qui ont été créées et interprétées tant à Montréal qu'ailleurs au Canada, en Europe, au Japon et aux États-Unis. Depuis maintenant seize ans, Jean-François Laporte consacre beaucoup d'énergie au développement et à la fabrication de nouveaux instruments de musique (*membrane vibrante, tu-yo, bol, FlyingCan, trompe-sax, FlyingSax, orgue de sirènes, Tube*, etc.) qu'il intègre à ses oeuvres et, depuis 2002, à différents projets multidisciplinaires (danse contemporaine, vidéo clip, commandes à d'autres artistes, etc). Ces inventions ont mérité au compositeur plusieurs commandes d'oeuvres. Il travaille également beaucoup en collaboration avec le milieu de la danse contemporaine.

Le compositeur continue également d'être actif dans la création d'oeuvres pour instruments traditionnels. En témoignent des oeuvres comme **Soul screams**, une oeuvre de 20 minutes (créée à la Biennale de Venise en septembre 2012) pour le quatuor à corde Électrique

Repertorio Zero, ou **Incantation**, une oeuvre de 15 minutes pour 4 joueurs de Trompe-Sax (Quasar-2011), et **Désert de poussières**, une oeuvre de 15 minutes pour violoncelle solo et bande (commande de la Muse en Circuit, 2010 France), ou encore **Parfums de poussières**, une oeuvre de 60 minutes qui fut créée le 23 mai 2013 par l'ensemble **Transmission**. Le compositeur et ses oeuvres se sont également mérités de nombreux prix.

Il est fondateur, directeur artistique et général des Productions Totem contemporain (PTC), et ses oeuvres sont éditées chez Les éditions Babel Scores.

As a Canadian artist, Jean-François Laporte has been an active member of the contemporary art's scene since the mid-1990's. He pursues a hybrid approach integrating visual arts and sound exploration. Taking an intuitive approach to create music, Laporte learns art through concrete experimentation on matter. His unique artistic vision relies on an active listening of each sound, object, material, etc. Thus his art is the result of working in complicity with raw material, proposing constructions born of each material he explores. His work is characterized by a large diversity of sound sources, aesthetic quality concerns, as well as an undeniable peculiarity.

Since the year he began to be involved in arts, in 1993 (at 25 years old), Jean-François has written some 70 works that have been performed in Montreal, across Canada and Europe, Japan and the United States. For the past sixteen years, along with his activities as a composer, Jean-François has been developing and making new musical instruments (Tu-Yo, Bowl, FlyingCan, Sax-trunk, Siren Organ, Vibrating Membrane, Acoustic Oscillator, Tube) which he integrates in his works and, since 2002, to visual & sound installations using computerized and robotized controls. These inventions have brought the composer to create several commissioned works. He also works in collaboration with contemporary dancers.

*Since 2000, while dedicating a lot of energy to invented new musical instruments, visual & sound installations, the composer is still very active in the creation of works for traditional instruments but very often used in a non-traditional manner; for example, works such as Incantation for Trompe-Sax (**Quasar Saxophone quartet**) Moments (**Buzzini string Quartet**), Prana (**Nouvel Ensemble Moderne**), and Procession (commissioned by the **Royaumont Abbey** in France, for its Roman organ.) He and his works have also received numerous prizes.*

He is the founder, artistic and general director of Productions Totem contemporain (PTC), and his works are published by Babel Scores Publishing.

~~~~~

La série de performance *live@CIRMMT* est rendue possible grâce à une subvention du FRQ-SC, du FRQ-NT et du bureau du vice-principal (recherche et relations internationales) de l'université McGill.

The *live@CIRMMT* Performance Series is made possible by funding from the FRQ-SC, FRQ-NT and the office of the Vice-Principal (Research and International Relations) of McGill University.

Équipe CIRMMT / CIRMMT Team

Isabelle Cossette	Directrice / Director
Jean Piché	Directeur adjoint - recherche artistique / Associate Director - Artistic Research
Jérémie Voix	Directeur adjoint - recherche scientifique et technique / Associate Director - Scientific and Technological Research
Jacqueline Bednar	Coordinatrice événementielle et administrative / Events & Administrative Coordinator
Julien Boissinot	Responsable technique et systèmes / Technical & Systems Manager
Yves Méthot	Coordinateur électronique / Chief Electronics Coordinator
Sylvain Pohnu	Responsable de production / Production Manager

Prochain concert *live@CIRMMT* / Next *live@CIRMMT* concert:

Avril 17 & 18, 2018 à 19h30 / April 17 & 18 2018 at 7:30pm: Des soufflés et de machines III