

DIMENSIONS : CHAOSFLÖTE

MELODY CHUA

“you are here”

PROGRAMM

Master Music Performance
Abschlusskonzert

Klasse Matthias Ziegler

COLLABORATORS

Kay Zhang

saxophone

Benjamin D. Whiting

sound and electronics

SPECIAL THANKS

Sébastien Schiesser

mentorship

Sara Stühlinger

translation

Dimensions: Chaosflöte features works composed for my master thesis, the creation of a sensor-augmented flute (Chaosflöte). One of the many goals of this project is to expand the performer's expressive palette through the addition of sensor controls and live sound processing, and to liberate oneself when performing with electronics in an improvised setting. Through this additional level of technical expressivity, one is then able to craft immersive, interactive performances of larger dimensions.

Compositions within this program explore the conflicts, questions, and dialogues of the self, and the many ways these concepts can be expressed through electronic augmentation of sound and abstract visualization. It is an experience of both déjà vu and the embrace of vulnerability. The circle — a poetic device often used to symbolize harmony and paradox — reappears in various abstract forms throughout the program as a reminder of the self's own existence. As an almost cheeky reference to its popular appearance in public street maps, the circle's persistent omnipresence silently screams, “you are here.”

«Dimensionen: Chaosflöte» stellt das Werk meiner Diplomarbeit, die Erstellung einer sensorerweiterten Querflöte (Chaosflöte), dar. Eines der vielen Ziele dieses Projektes ist es, die Palette an Ausdrucksweisen der Künstlerin durch Sensor-Steuerung und Live-Sound-Verarbeitung zu erweitern sowie sich während der Improvisation durch die Elektronik selbst zu befreien. Die Hinzunahme einer technischen Expressivität ermöglicht der Künstlerin eine immersive, interaktive Darbietung, zur Erreichung neuer Dimensionen.

Die Kompositionen in diesem Programm ergründen die Konflikte, Fragen und Dialoge des Selbst und die vielen Möglichkeiten, wie sich diese Konzepte durch die elektronische Erweiterung des Klangs und abstrakter Visualisierung ausdrücken lassen. Es ist sowohl eine Déjà-vu-Erfahrung als auch eine Annäherung an Verletzlichkeit. Der Kreis - ein poetisches Mittel, das oft als Symbol für Harmonie und Widerspruch verwendet wird - taucht im Programm in verschiedenen, abstrakten Formen wiederholt auf, um an die eigene Existenz zu erinnern. Als fast dreister Verweis auf sein allgegenwärtiges Erscheinen auf öffentlichen Strassenkarten, schreit die anhaltende Omnipresenz des Kreises leise, «Sie befinden sich hier» (you are here).

GIOVANNI VERRANDO

(b. 1965)

First Born Unicorn,
remind me what we're
fighting for (2001)

IMPROVISATION 1

Angst (2018)*

ft. Kay Zhang, saxophone

BENJAMIN D. WHITING

(b. 1980)

Human
Sequencer (2018)*

IMPROVISATION 2

Ärger (2018)*

ft. Kay Zhang,
saxophone

HOWARD KENTY

(b. 1980)

How Am I Not
Myself (2018)*

IMPROVISATION 3

Liebe(2018)*

ft. Kay Zhang, saxophone

MELODY CHUA

(b. 1994)

Chaos Ver 4: Circle (2018)

Tuesday June 12, 2018

19:00

Zürcher Hochschule der Künste, Toni Areal
Konzertsaal I, Ebene 7, Pfingstweidstrasse 96, Zürich

*world premiere/Uraufführung
All visuals programmed by Melody Chua

First Born Unicorn, remind me what we're fighting for (2001)

Giovanni Verrando (b. 1965)

Originally recorded for the album Dulle Griet (2009-2010), Verrando describes the following setting: "Disorder, multiplicity, anthropomorphism."

In this composition, the flute warbles a melancholic song punctuated by flutters of rapid, imperceptible pitches. The flute seems to describe a fleeting memory that appears and disappears at a moment's notice. Simple geometries visually reflect the somewhat redundant, peaceful nature of the composition, where the end devolves the way it begins.

Ursprünglich für das Album Dulle Griet (2009-2010) aufgenommen, wird das Stück durch Verrando wie folgt beschrieben: "Unordnung, Vielfalt, Anthropomorphismus."

In dieser Komposition trällert die Flöte ein melancholisches Lied, das von schnellen, unauffälligen Tönen unterbrochen wird. Die Flöte scheint eine flüchtige Erinnerung zu beschreiben, die in einem Augenblick auftaucht und wieder verschwindet. Einfache Geometrien spiegeln visuell die etwas redundante, friedliche Natur der Komposition wider, die endet wie sie begonnen hat.

ANGST | ÄRGER | LIEBE (2018)

Melody Chua (b. 1994), Kay Zhang (1990)

A constellation of improvisations between amplified saxophone and flute, these miniatures reflect what a dialogue (conflict) might be between the conscious self (flute) and the subconscious (saxophone). As a different instrument entirely, and as one that is naturally louder, the saxophone symbolizes a force unexpectedly stronger than its conscious counterpart. Attempts by the flute to overpower it are futile. Yet, certain timbral similarities, extended techniques, and ways of producing sound exist between the two instruments, allowing them to work in (literal) harmony with one another.

Das Werk ist eine Zusammenstellung von Improvisation zwischen einem verstärkten Saxophon und einer Flöte. Die drei Improvisationen reflektieren, wie ein Dialog (Konflikt) zwischen dem bewussten Selbst (Flöte) und dem Unterbewusstsein (Saxophon) sich anhören könnte. Als ein gänzlich anderes Instrument, das von Natur aus lauter ist, symbolisiert das Saxophon eine Kraft, die unerwartet stärker ist als sein Gegenstück, das Bewusstsein. Versuche der Flöte, es zu überwinden, sind aussichtslos. Dennoch gibt es zwischen den beiden Instrumenten gewisse klangliche Ähnlichkeiten, erweiterte Techniken und Mittel zur Klangerzeugung, die es ihnen ermöglichen, in (wortwörtlicher) Harmonie miteinander zu arbeiten.

Human Sequencer (Entropic Atelier No 4) (2018)

Benjamin D. Whiting (b. 1980)

From the composer himself, "There is never an idea more preternatural than that of the fixed. It is one more devoid of life than death, for even the dead beget."

Beschreibung des Komponisten: «Es gibt keine Idee, die übernatürlicher ist als die des Festgehaltenen. Es fehlt mehr am Leben als am Tod, denn sogar die Toten arbeiten.»

How Am I Not Myself? (2018)

Howard Kenty (b. 1980)

"How Am I Not Myself?," commissioned by Null-state's Melody Chua and Benjamin Whiting, takes as its subject matter the examination of Self, supposedly residing within a world of encompassing Other. The question is both enigmatic and nonsensical, and in the film I <3 Huckabees, in which it arises as a spontaneous inquiry, it becomes both an unsettling existential quandary and an unusual Zen-like mantra. How is it possible to not be ourselves? Are we made of multiple selves, some truer than others? What are the boundaries of these hypothetical selves, and what is outside those boundaries? The question ultimately goes unanswered. With spoken elements bridging the piece's unusual microtonal instrumental sections, "How Am I Not Myself?" considers how we relate within ourselves, and the fear we may feel when our nebulous Selves come in contact with Others. Ultimately, might we reconcile the difficulties and paradoxes inherent in these relationships by removing the barriers we have created that separate these worlds?

Performance Notes:

Numerous quarter tone accidentals are indicated in the notation. While the performer should attempt to execute these pitches as quarter tones, due to the rapidity or difficulty of the passage, this may not always be possible, and the performer may simply use a microtonal shading of the indicated pitch. (Should this prove difficult, playing the note with the indicated accidental but dropping the quarter tone inflection is sufficient.)
-Howie Kenty

«How Am I Not Myself?» wurde durch Melody Chua und Benjamin Whiting via Null-state in Auftrag gegeben. Das Stück thematisiert die Auseinandersetzung mit dem Selbst, das angeblich in einer Welt des allumfassenden Anderen lebt. Die Frage ist sowohl rätselhaft als auch absurd, und in dem Film «I 3 Huckabees», in dem sie als spontane Frage auftaucht, wird sie sowohl zu einem beunruhigenden, existentiellen Dilemma als auch zu einem ungewöhnlichen Zen-ähnlichen Mantra. Wie ist es möglich, nicht sich selbst zu sein? Sind wir aus mehreren Ichs gemacht, einige wahrer als andere? Was sind die Grenzen dieser hypothetischen Ichs, und was ist ausserhalb dieser Grenzen? Die Frage bleibt letztlich unbeantwortet. Mit gesprochenen Elementen, die die ungewöhnlichen mikrotonalen Instrumentalabschnitte des Stückes verbinden, betrachtet «How Am I Not Myself», wie wir uns selbst wahrnehmen und Angst empfinden, wenn unser nebulöses Selbst mit anderen in Kontakt kommt. Können wir letztlich die Schwierigkeiten und Widersprüche, die diesen Beziehungen innewohnen, in Einklang bringen, indem wir die Barrieren beseitigen, die wir zwischen diesen Welten geschaffen haben?

Anmerkungen zur Performance:

Zahlreiche Vierteltonvorzeichen werden in der Notation angezeigt. Während die Interpretin versuchen sollte, diese Tonhöhen als Viertelton auszuführen, ist dies aufgrund der Schnelligkeit oder Schwierigkeit der Passage nicht immer möglich, und die Interpretin kann einfach eine mikrotonale Schattierung der angegebenen Tonhöhe verwenden. (Sollte es sich als schwierig erweisen, die Note mit dem angegebenen Vierteltonvorzeichen zu spielen, kann das Vorzeichen weggelassen werden.)
-Howie Kenty.

Flutist and composer Melody Chua

has a deep passion for the contemporary arts and seeks to expand the development of interdisciplinary works, particularly with the visual arts, computer programming, and game design. As a Fulbright-Swiss Government Excellence Scholar, Melody is finishing her masters degree in flute performance at the Zürich University of the Arts (ZHdK), with concentrations in sensor-augmented instruments and electroacoustic composition. In the fall of 2018, she will begin her second masters in Transdisciplinary Studies at ZHdK. Melody is the Co-Founder of Null-state, Inc., a music technology organization and live-electronics ensemble. Through Null-state, Melody has given lectures and presentations in studio recording techniques, improvisation, music programming languages, and live audio setup at various institutions including the University of Central Florida, University of South Florida, Wayne State University, Eastern Florida State College, Melrose Center, and the Atlantic Music Festival. As a flutist, Melody actively performs across the United States and abroad, including the Zürich Digital Festival, ZKM Next Generation Festival, Montreal Contemporary Music Lab, and as a fellow laureate at the Atlantic Music Festival Future Music Lab. She has completed artist residencies at the Immersive Lab of the Institute for Computer Music and Sound Technology Zürich (ICST) and at the Timucua Arts Foundation, where she was the recipient of a New Music USA grant. She was also selected as a composer, performer, and scholar at the 2018 USF New Music Festival, as well as the 2018 La Côte Flute Festival in Switzerland, where she will give a full concert of works for the sensor-augmented Chaosflöte. Through her activities, Melody hopes to bring immersive, interactive music performance to a wider audience.

Melody Chua ist Querflötistin und Komponistin. Ihre grosse Leidenschaft ist die zeitgenössische Kunst und die Erarbeitung interdisziplinärer Werke zwischen Musik und bildender Kunst, Computerprogrammierung und Game Design. Für ihren Master in Music Performance an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) erhielt sie das Bundes-Exzellenz-Stipendium für ausländische Kunstschaffende. Während ihres Masters spezialisierte sie sich auf sensorerweiterte Instrumente und elektroakustische Komposition ab. Im Herbst 2018 wird sie ihren zweiten Master in Transdisziplinarität an der ZHdK beginnen. Melody ist zudem Mitbegründerin von Null-state, Inc., einer US-amerikanischen Nonprofit-Organisation für Musiktechnologie und Live-Elektronik. In ihrer Tätigkeit für Null-state hält Melody Gastvorträge zu Studio-Aufnahmetechniken, Improvisation, Musik-Programmiersprachen und Live-Audio-Setup an verschiedenen Universitäten und weiteren Institutionen wie der University of Central Florida, University of South Florida, Wayne State University, Eastern Florida State College, dem Melrose Center und dem Atlantic Music Festival. Sie tritt regelmässig in Europa und Nordamerika im Rahmen von Festivals auf. Unter anderem performte sie am Zürich Digital Festival, ZKM Next Generation Festival, Montreal Contemporary Music Lab und als Stipendiantin am Atlantic Music Festival Future Music Lab. Sie absolvierte Künstleraufenthalte am Immersive Lab des Institute for Computer Music and Sound Technology Zürich (ICST) und an der Timucua Arts Foundation, wo sie ein New Music USA Stipendium erhielt. 2018 wurde sie als Komponistin, Wissenschaftlerin und Musikerin ans USF New Music Festival eingeladen. Im Herbst 2018 wird sie am La Côte Flute Festival ein Konzert mit ausschliesslich Stücken für die sensorerweiterte Chaosflöte geben. Mit ihrem Schaffen möchte Melody, immersive, interaktive Musik einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.