Dai Fujikura
Swarming essence
2007

SwarmingEssence-2019-Max8
2019

The setup and the execution of the electroacoustic part
of this work requires a Computer Music Designer (Max expert).

Table of Contents

Table of Contents 2
Work related information 3
Performance details 3
Detailed staff 3
Realisation 3
Useful links on Brahms 3
Version related information 4
Documentalist 4
Realisation 4
Upgrade Motivation 4
Other version(s) 4
Electronic equipment list 5
Computer Music Equipment 5
Audio Equipment 5
Files 6
Instructions 7
Program note 8

Work related information

Performance details

- June 9, 2007, France, Paris, Radio France

Publisher : Ricordi

Detailed staff

- 2 flutes (also 1 alto flute [ou piccolo]), oboe, English horn [ou hautbois d'amour] , 3 clarinets (also 1 bass clarinet), 2 bassoons (also 1 contrabassoon), 4 horns, 2 trumpets, 2 trombones (also 1 bass trombone), timpani, percussionist, 6 violins, 6 second violins, 5 violas, 4 cellos, 3 double basses

Realisation

- Manuel Poletti

Useful links on Brahms

- ***Swarming essence*** **for orchestra and electronics (2006), 18mn**
- **Dai Fujikura**

Version related information

Documentation date: Sept. 9, 2019
Version state: valid, validation date : Nov. 19, 2021, update : Nov. 19, 2021, 5:18 p.m.

Documentalist

Manuel Poletti (Manuel.Poletti@ircam.fr)

You noticed a mistake in this documentation or you were really happy to use it? Send us feedback!

Realisation

- Manuel Poletti (Computer Music Designer)

Default work length: 18 mn

Upgrade Motivation

Porting to Max8 64bit

Other version(s)

- Dai Fujikura - Swarming essence - maxmsp5-version-untested (April 27, 2010)
- Dai Fujikura - Swarming essence - transfert_mustica_ftp (April 14, 2010)

Electronic equipment list

Computer Music Equipment

- 1 MacBook Pro - *Apple Laptops* (Apple)
- 1 Max 8 - *Max* (Cycling74)
- 1 Sound Board - *Sound Board*
  8 separate audio outputs
- 1 BCF 2000 - *MIDI Mixer* (Behringer)

Audio Equipment

- 8 Loudspeaker - *Loudspeakers*
- 2 Stage monitor - *Stage Monitors*
- 2 subwoofer - *Subwoofers*
- 1 Digital Mixing Desk - *Digital Mixers*

Files

File	Type	Author(s)	Comment
Documentation	Document	Manuel Poletti	
ReadMe	Readme	Manuel Poletti	
Score	Score	Dai Fujikura	
SwarmingEssence-2019-Max8	Performance patch	Manuel Poletti	

Instructions

Please Read me
and then refer to the .pdf documentation

© IRCAM
This documentation is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Program note

Selon Dai Fujikura, il y a dans *Swarming essence* « l'image de poissons, d'oiseaux ou d'insectes, essaimant », le curieux désir « d'être un poisson », de voir soudainement le gros poisson surgir d'une foule de petits poissons, quitter l'eau pour s'envoler : « J'imagine aussi l'eau dans laquelle ils étaient en train de nager (...), maintenant, les poissons, qui volent encore, gambadent autour de cubes de glace (...) flottant dans les airs. Là, je vois les reflets de la lumière sur les corps de poisson. » Si l'écriture musicale de Dai Fujikura repose généralement sur l'utilisation de matériaux extrêmement contrastés (lignes, textures, rythmes), *Swarming essence* tente de réunir ces éléments en leur redécouvrant, dans leur genèse, quelque chose de similaire. Dai Fujikura recourt pour cela à un logiciel (CaTaRT) développé par une équipe de travail sur les interactions musicales en temps réel à l'Ircam (IMTR, Diemo Schwarz). Un logiciel favorisant l'adaptation de fragments de sons préenregistrés, et leur exploitation selon leurs caractéristiques sonores propres. Pour l'instant, il est notamment possible de travailler sur la hauteur ou l'intensité, mais cela permet surtout d'« explorer un large corpus d'interactivités », et d'imaginer de nouvelles mélodies, de nouveaux rythmes ou des structures timbriques différentes : « dans la partie orchestrale, les textures ont été écrites à partir d'un lent contrepoint lyrique, que j'ai emprunté à des pièces plus petites. Cela reflète les granulations de l'électronique et, comme celles-ci ont été conçues pour instruments acoustiques, chaque part demeure identifiable en raison du tempo des lignes. »

Vers la fin de la pièce, le recours à un autre programme développé par Manuel Poletti permet de redistribuer des données extraites dans deux mesures présélectionnées du tutti : « dans cette partie, vous pouvez l'entendre dans la confrontation d'un ensemble de cuivres avec les cordes, tandis que l'orchestre joue des fragments du contrepoint lyrique. Ici, mon intention était de colorer l'effet habituel du tutti par le monde sonore électronique (souvent fragmenté avec des textures éparpillées), et de créer exactement l'opposé. »

Synthèse sonore par corpus mise en œuvre en collaboration avec Diemo Schwarz, équipe Interaction Musicale Temps-Réel à l'Ircam, réalisée par le système CataRT. Cette recherche est soutenue par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) dans le cadre du projet SampleOrchestrator.

Version documentation creation date: Nov. 27, 2019, 1:12 p.m., update date: Nov. 19, 2021, 5:18 p.m.