

Frédéric Durieux
Here, not There - A Tribute to Barnett Newman
2007
2009,
max6-untested
2009

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
Audio and loudspeakers setup	7
Midi setup	7
Software installation	7
Initialization routine	7
Patch presentation	8
Audio Matrix	8
Check the midi pedals	9
Midi mixer	9
Performance notes	9
Pedal follower	10
Sampler	10
Program note	12

Work related information

Performance details

- March 31, 2007, Principauté de Monaco, festival le Printemps des Arts de Monte-Carlo (partie I)
- Feb. 5, 2009, Paris, Ircam, espace de projection (partie II)

Publisher : Rai Trade

Detailed staff

- 2 violins, 1 viola, 1 cello

Realisation

- Serge Lemouton
- Frédéric Voisin

Useful links on Brahms

- [Here, not There - A Tribute to Barnett Newman](#) Quartet I with electronics (2004-2007), 14mn
- [Frédéric Durieux](#)

Version related information

Documentation date: Feb. 5, 2009

Version state: valid, validation date : May 3, 2018, update : May 6, 2021, 3:10 p.m.

Documentalist

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

Realisation

- Serge Lemouton (Computer Music Designer)

Version length: 15 mn

Default work length: 14 mn

Upgrade Motivation

update for max6

Other version(s)

- [Frédéric Durieux - Here, not There - A Tribute to Barnett Newman - transfert_mustica_ftp](#) (April 14, 2010)
- [Frédéric Durieux - Here, not There - A Tribute to Barnett Newman - version 2009 Paris](#) (Feb. 5, 2009)

Electronic equipment list

Computer Music Equipment

- 1 MacBook Pro - *Apple Laptops* (Apple)
- 1 Max/MSP - *Max* (Cycling74)
version 6.1.6
- 1 Fireface 800 - *Sound Board* (RME)
- 1 BCF 2000 - *MIDI Mixer* (Behringer)
- 4 Footswitch / Sustain Pedal - *Footswitch / Sustain Pedal*
One for each instrumentist.
- 1 AtomicPro - *MIDI Converter* (Ircam)
To convert the footswitches to MIDI.
- 1 MIDI line - *MIDI Cables*
From the stage to the mixing desk.

Audio Equipment

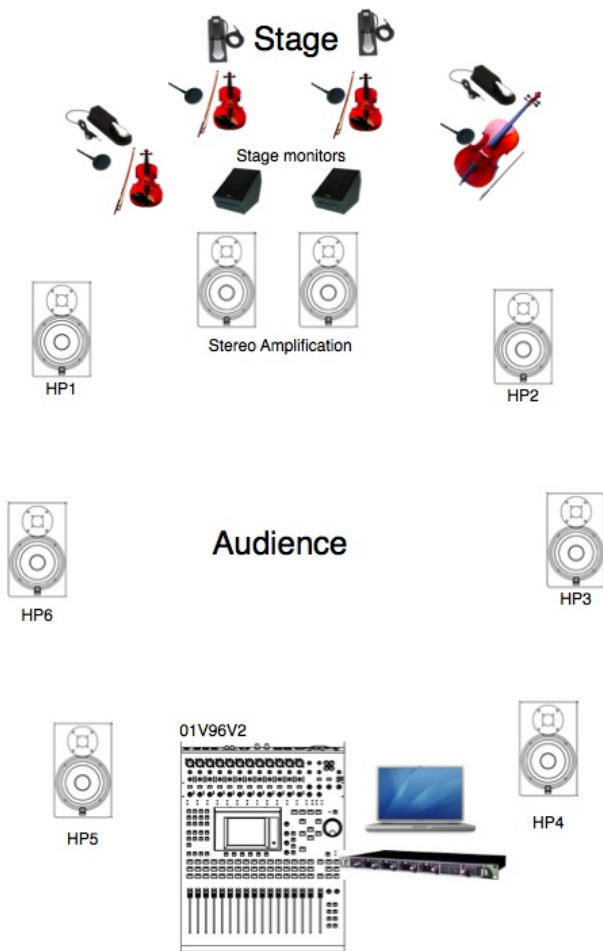
- 4 DPA 4061 - *Condenser Microphones* (DPA)
With clips (or DPA 4021)
- 6 Loudspeaker - *Loudspeakers*
For the electronic part, with cables and amplifiers.
- 2 Stage monitor - *Stage Monitors*
With cables and amplifiers.
- 1 DM2000 - *Digital Mixers* (Yamaha)
Or equivalent.
- 4 Audio line - *Mono/Stereo Cables*
From the stage to the mixing desk.

Files

File	Type	Author(s)	Comment
hereNotTherePatchMax6.dmg	Patch	Serge Lemouton	Max 6 patches and libraries to perform "here, not there"
Sampler sound banks	Sound banks		Necessary to perform the piece.

Instructions

Audio and loudspeakers setup

Midi setup

Each musician has a footswitch pedal to trigger sound and effects. These pedals should be connected to a MIDI converter in order to send controller messages on 4 different midi-channels.

Software installation

Copy the following folders on your Mac

- quatuor1-max
- QuatuorSampleBanks

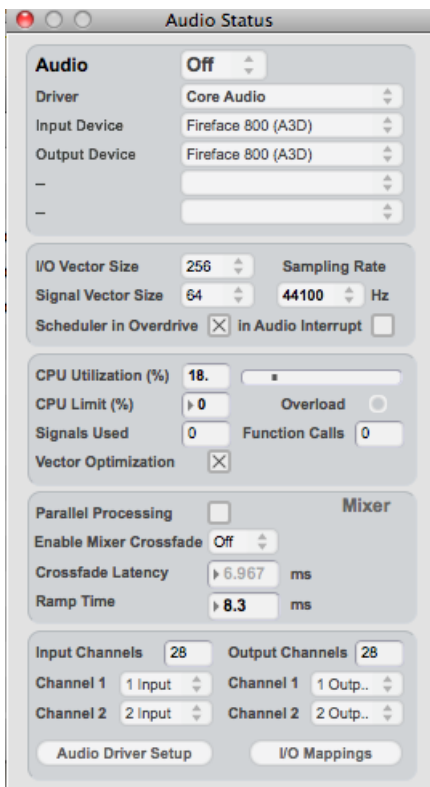
Start Max version 6.1 (or above)

Setup the max file preferences to :

- quatuor1-max/libMax5
- quatuor1-max/Soundfiles
- QuatuorSampleBanks/quatuor_banks2014

Initialization routine

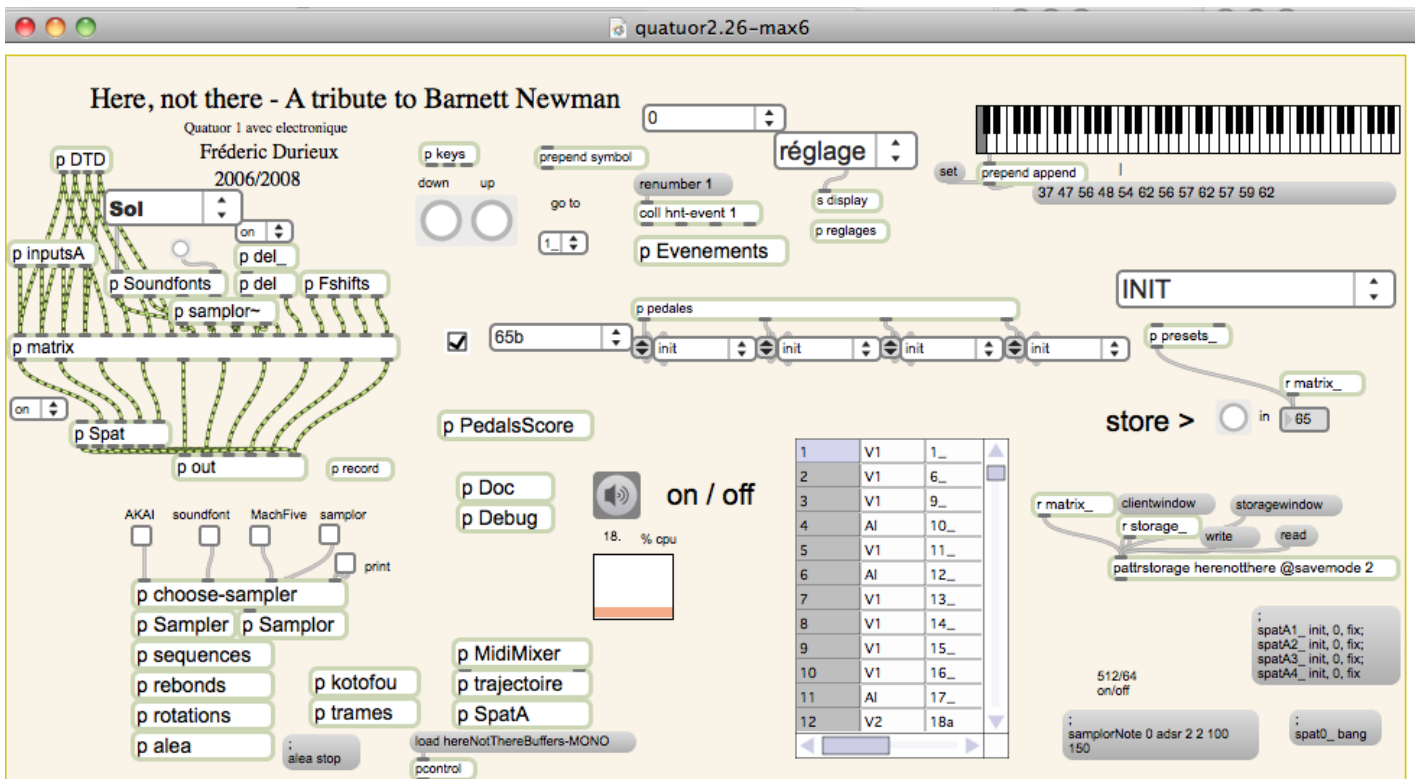
Open the *quatuor2.27-max6* patch with Max 6.1
Set the DSP status :

Turn the dsp on.

Choose "1_" in the "go to" menu to initialise the pedal follower : now the patch is waiting for the first pedal (from the first violin) to start the piece.

Patch presentation

Audio Matrix

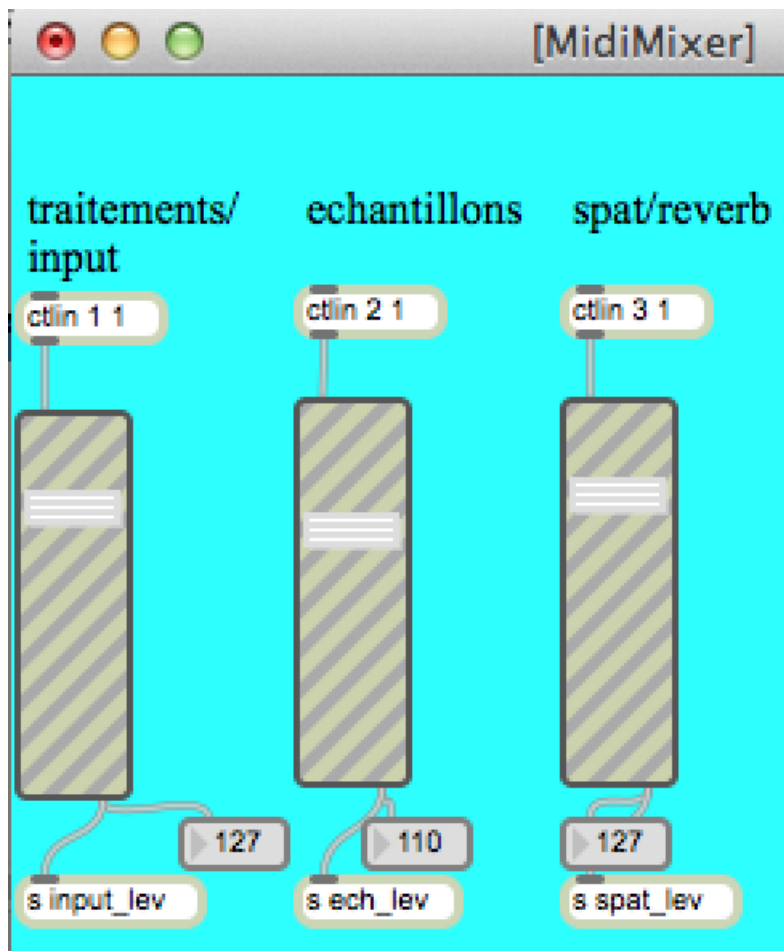
Mix	From	Selection		dB	Qlist	Reset														
	vi1	vi2	al	vc	vi1D	vi2D	alD	vcD	vi1S	vi2S	alS	vcS	del1	del2	fs1	fs2	h1	h2		
Spat1	0	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	0	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	
Spat2	-127	0	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	0	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	
Spat3	-127	-127	0	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	0	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	
Spat4	-127	-127	-127	0	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	0	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	
del1	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	
del2	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	
fs1	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	
fs2	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	
h1	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	
h2	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	
HP1	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	0	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	
HP2	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	0	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	
HP3	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	0	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	
HP4	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	
HP5	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	
HP6	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	0	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	

Check the midi pedals

Check each midi pedal, you can adjust their channels and polarities in the patcher pedals.

Midi mixer

It is possible to use a midi mixer to adjust the mix between realtime sound transformation, samples and global reverberation.

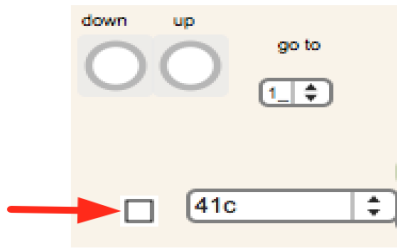
Performance notes

All the electronic event names correspond to the bar number and are precisely written in the score.

During performance, if it is necessary to resynchronise the pedal follower, you can use the following computer keyboard shortcuts :

- left arrow (or tab) : previous event
- right arrow : next event
- 1,2,3,4 : vi1,VI2,Alto and cello pedal

If the small toggle at the left of the event menu is off,

the score follower position is set up without triggering the electronic events (it waits for the pedals).
If you put this toggle on, you trigger the electronic events, without repositioning the follower (pedals are ignored)

Pedal follower

To understand how the pedal follower works :

- open “p PedalsScore”
- clic on the topleft bang to write the “score” ...

1_	6_	9_	11_	13_	14_	15_	16_	18b	21b	22b	26_	27_	28_	31_	35a	39_	40b	41a	42a	44_	45_	48_	49_	52_	53_	55_	58_	62a		
								18a								35b		40c	41c					50_		56_	59_	61_		
			10_	12_				17_	19_	21a	22a			30_		37_	40a	41b	41d	42b					54_	57_	60_			
			64b					70_		72_		77_	79_	80_	81_	82a	83a		88_	91a	91c		94b	109_	112_	121_	122b	125a	126b	127_
62b	64a				69_			71_		73_						84_		90a		92a					113_	120_		125c		
	63_		65a	65b	68_					75_	78_			82b	83b		89_	90b		92b	94a	95_	103_			122a	124_	125b	126a	
																85_			91b		93_									
128a	129_	130b	132a					133_	135_	136b	138_	139b	140b		142_	144_		148_		155_	157_				169_	176_	181_	187_	191a	
			131_	132b						137a		140a	141a					146_	149a					163_						
	128b	130a			132c	134_	136a	137b	139a				143a	145_		149b	152_	156_	158_	161_	164_			175_	178_	186_	188_			
													141b	143b				150_					166_	171_						
								192_		196_	201_	204_	206_		209a	210a	211b	212c	214_	222_	225_		230c	232b	235_	238_				
								195b						208a	209c	210b		212b	213a				230a	231b	233_	234_	237a			
191b		195a						203_	205_		207b	208b			210c	211c		212e	213b	215_			230b	232a	237b					
		193_	194_					200_			207a				211a	212a	212d						229_	231a		236_				
			241_	244_				246b	249_	251_			257_	259_	260_	263_	266_	271_	279_	280c		282a	286_	292_	295_	297a	299_	307_	310a	
239_			243_					253a	255_						264_		280a		281b		283_				297b	306_	311_			
	240a	242_	245_					256_	258_	261_						280b		281c		291_	294_	296_		304_	308_	310b				
	240b						246a		253b							281a		282b		293_										
			313_					319_	321a	322b	325_					336_	340_	342_		346_	349_	351_		354_						
			315a					321b			327b	330a				343a	345_	348_	352_	355_										
			314_					322a		326_	328_					341_	343b		347_		353_		ASUHVREI							
312_			316_	318_				323_		327a					330b	335_		344_												

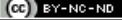
Sampler

This version uses the sampler~ object to play sample banks of string quartet sounds.

Vienna		Sol		
1	VI_stac-1	17	vl-stacc1	Violon1
2	quatuorsouffleCourt	18	vln-collegno	
3	VI-B_pz-1	19	vln-pzz2	
4	VI_pz-btk-1	20	vln-pizz-btk	
5	VI_stac-1	21	vl-stacc1	Violon2
6	trames	22	vln-collegno	
7	VI-B_pz-1	23	vln-pzz2	
8	VI_pz-btk-1	24	vln-pizz-btk	
9	VA_stac-1	25	alt-stacc1	Alto
10		26	vla-collegno	
11	VA_pz-1	27	vla-pizz1	
12	VA_pz-btk-1	28	alt-pizz-btk1	
13	VC_stac-1_basic	29	vc-stacc1	Cello
14		30	vc-collegno	
15	VC_pz_mV-1_basic	31	vcl-pizz	
16	VC_pz-btk-1	32	Cello-pizz-btk1	

In the original version, it was possible to play these banks with soundfonts or external samplers (Akai, or Motu MachFive).

This possibility was kept in the patch, but should not be used.

© IRCAM BY-NC-ND

This documentation is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Program note

Il s'agit de la création mondiale de la version longue de ce quatuor, commandé par l'Ircam et le festival du Printemps des arts de Monaco. La première version a été créée le 31 mars 2007 dans le cadre du festival par le Quatuor Diotima, dédicataire de l'œuvre avec Alain Poirier.

La question qui demeure lorsque je travaille avec les sons électroniques est : pourquoi tel traitement plutôt que tel autre ? Plus que pour les œuvres purement instrumentales, c'est par les refus que je définis le projet de ma partition. D'abord, j'élimine tous les potentiels pour me concentrer sur certains objectifs précis. En fait, plus le son est au centre des objectifs — le son davantage que les notes — et plus il m'importe de définir les enjeux. Plus les sonorités sont complexes, c'est-à-dire difficiles à hiérarchiser, plus je concentre mon discours sur ce que j'appellerai des *allures* propres à la partition.

Bien sûr, on pourra m'objecter qu'après tout, toute nouvelle partition pour un effectif particulier demande un traitement spécifique. Certes, mais il me semble qu'avec les sons électroniques, il faut aller au-delà des habitudes culturelles qu'impliquent tel instrument ou tel groupe instrumental. Avec l'électronique, les interrogations deviennent plus impérieuses, l'outil étant plus ouvert et plus limité tout à la fois. C'est à travers ces contradictions qu'il faut se frayer un chemin. Lors de l'élaboration d'une œuvre avec électronique, j'ai l'impression de devenir un composé de Robinson Crusoé (pour la reconstruction de l'environnement), du capitaine Achab (pour la recherche acharnée d'un vieux compte à régler) et de Monsieur Palomar (parce que personne n'est à l'abri du comique voire du ridicule). Pour cette œuvre, j'ai prolongé les sonorités du quatuor à cordes par les sons électroniques qui, tous, ont été élaborés à partir d'échantillons sonores de violon, d'alto et de violoncelle. Au cours de l'exécution, les sons électroniques étendent et amplifient ce qui est joué par les instrumentistes. Le quatuor à cordes devient alors un espace sonore à la fois démultiplié, lorsque différents modes de jeu se superposent, et étendu par des sonorités que seule l'électronique permet. Il est intéressant de souligner la formidable capacité d'adaptation du quatuor à cordes, un des rares effectifs instrumentaux qui passe avec aisance de la musique du XVIIIe siècle au répertoire le plus contemporain. Le quatuor à cordes représente pour moi, avec le piano, une sorte d'absolu qui permet d'aller, pour paraphraser Debussy, jusqu'à la chair nue de l'écoute.

C'est en me posant les questions de *pourquoi ceci, pourquoi pas cela ?* que m'est revenu à l'esprit le titre d'une série d'œuvres de Barnett Newman (*Not There-Here*). En quelques couleurs parcimonieusement disséminées et associées à un titre, les tableaux de Newman ouvrent des perspectives qui restent pertinentes cinquante ans plus tard. C'est à cette reprise en main radicale de l'espace visuel et spirituel que j'ai voulu rendre hommage. Reprise en main qui ne m'apparaît pas autoritaire, je m'empresse de le souligner. La remise à plat de l'espace visuel, associé à des interrogations d'ordre philosophique voire mystique, a pour but, chez Newman, d'ouvrir notre perception de l'image sur des espaces insoupçonnés sans cette radicalité. À l'opposé du flux continu d'images, Barnett Newman choisit ses formes et délimite son espace visuel pour concentrer son discours ; attitude qui reste pour moi un modèle.

Avec cette partition pour quatuor et électronique — spécifiquement composée pour le Quatuor Diotima —, j'ai souhaité amener ma musique vers d'autres territoires, poursuivant en cela la remise en cause des prédicats de mes choix esthétiques ; remise en cause que je poursuis depuis quelques années maintenant. C'est également pour cette raison que le titre a été choisi : prendre telle voie et non pas telle autre.

Je tiens à remercier Serge Lemouton pour la réalisation musicale informatique de ma partition. Outre sa patience et sa compétence, il a su me faire entendre et écouter plus profondément les objets sonores que je voulais mettre en jeu. S'il y a une qualité dans le rapport entre les sons électroniques et la partie instrumentale, c'est grâce à lui que ce projet a pu venir à terme.

Frédéric Durieux, programme du concert du 5 février 2009, Paris, Ircam

Version documentation creation date: Feb. 3, 2014, 10:30 a.m., update date: May 6, 2021, 3:10 p.m.