

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

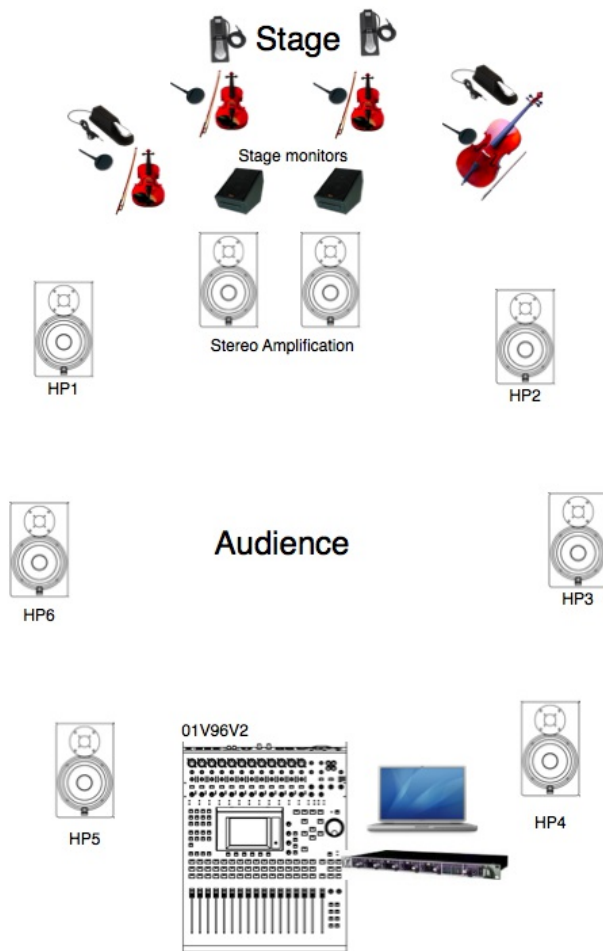
- 4 DPA 4061 - *Condenser Microphones* (DPA)
With clips (or DPA 4021)
- 6 Loudspeaker - *Loudspeakers*
For the electronic part, with cables and amplifiers.
- 2 Stage monitor - *Stage Monitors*
With cables and amplifiers.
- 1 DM2000 - *Digital Mixers* (Yamaha)
Or equivalent.
- 4 Audio line - *Mono/Stereo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

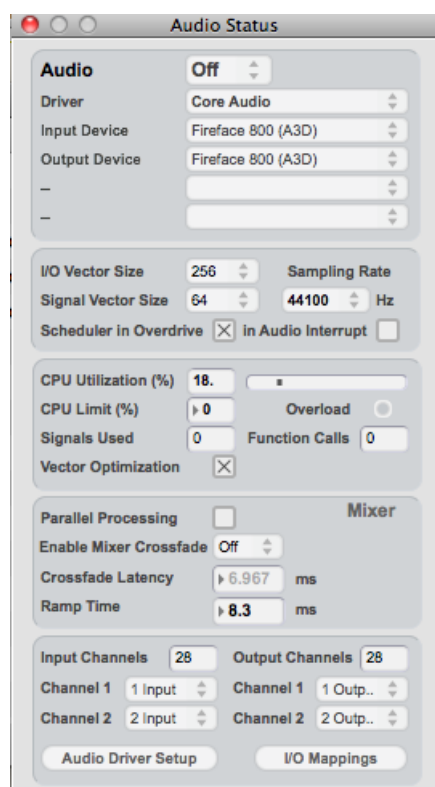
Start Max version 6.1 (or above)

Setup the max file preferences to :

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

Initialization routine

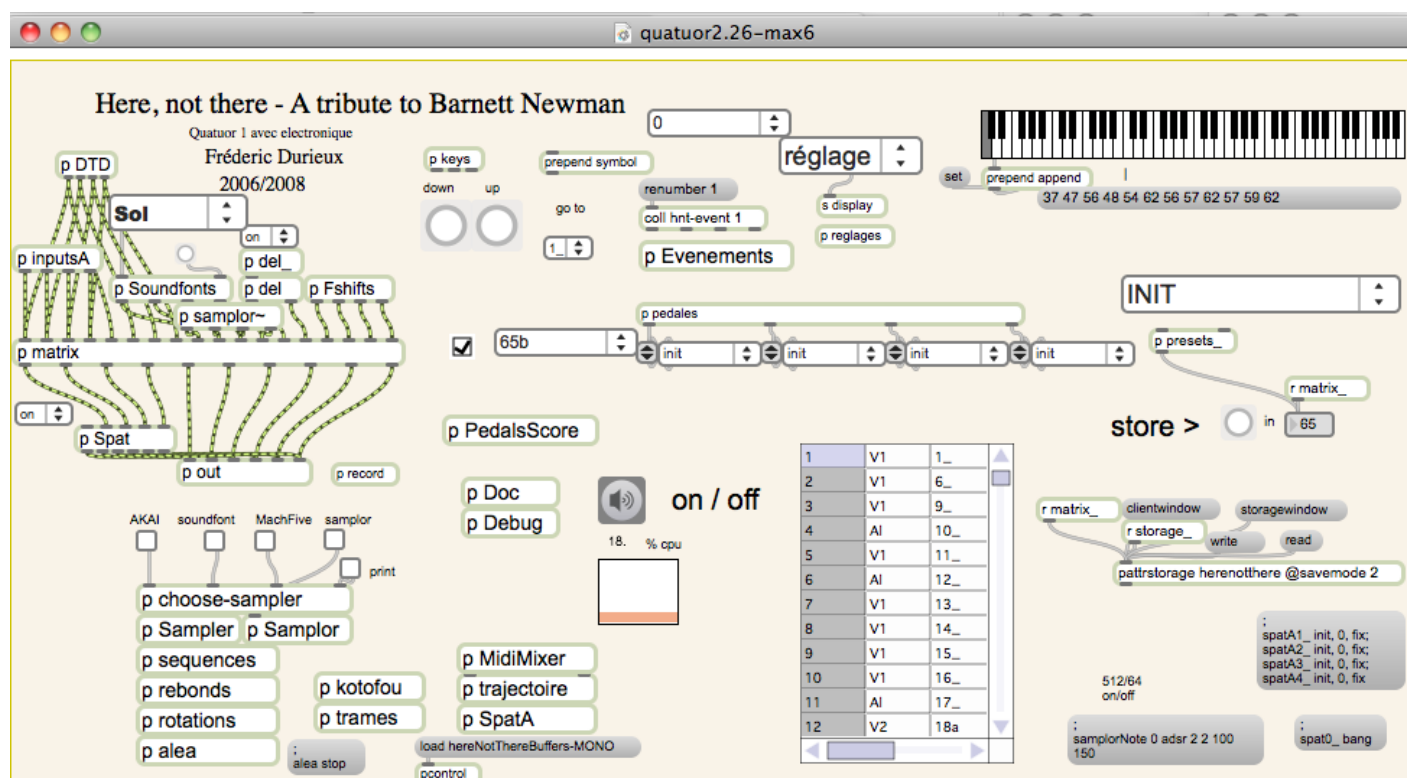
Open the *quatuor2.27-max6* patch with Max 6.1
Set the DSP status :

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

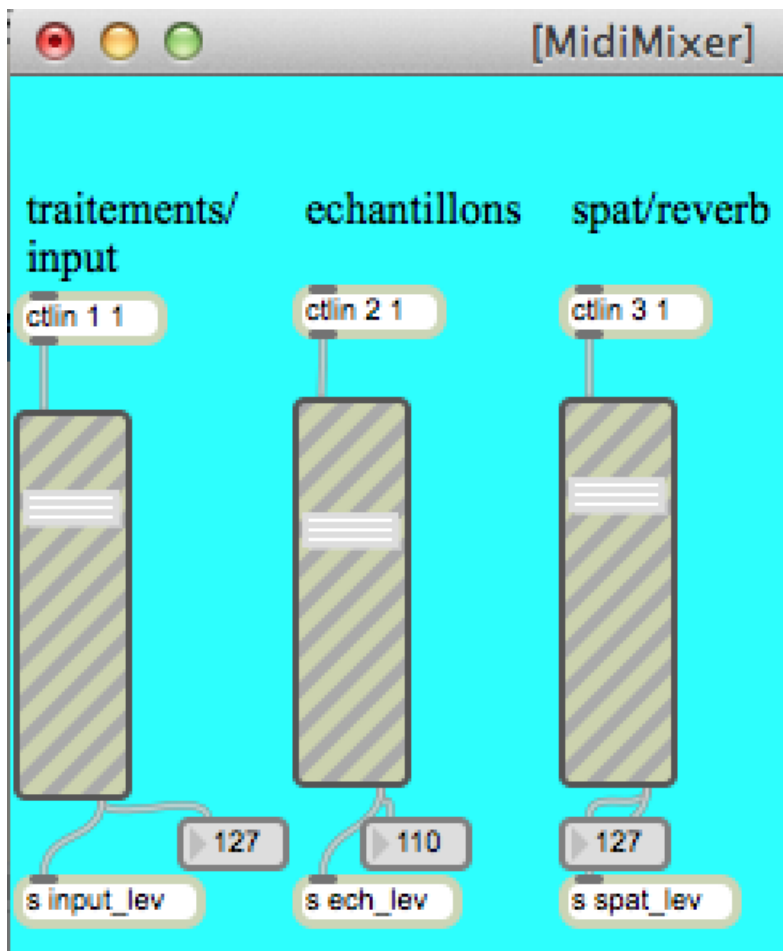
Mix	From	Selection		dB	Qlist	Reset																
To	vl1	vl2	al	vc	vl1D	vl2D	alD	vcD	vl1S	vl2S	alS	vcS	del1	del2	fs1	fs2	h1	h2				
Spat1	0	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	0	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	▲			
Spat2	-127	0	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	0	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127				
Spat3	-127	-127	0	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	0	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127				
Spat4	-127	-127	-127	0	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	0	-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				
del2	-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				
fs2	-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				
h2	-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				
HP2	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	0	-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				
HP4	-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				
HP6	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	0	-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.

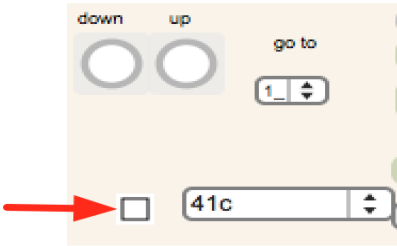
Performance notes

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 : vl1, vl2, Alto and cello pedal

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

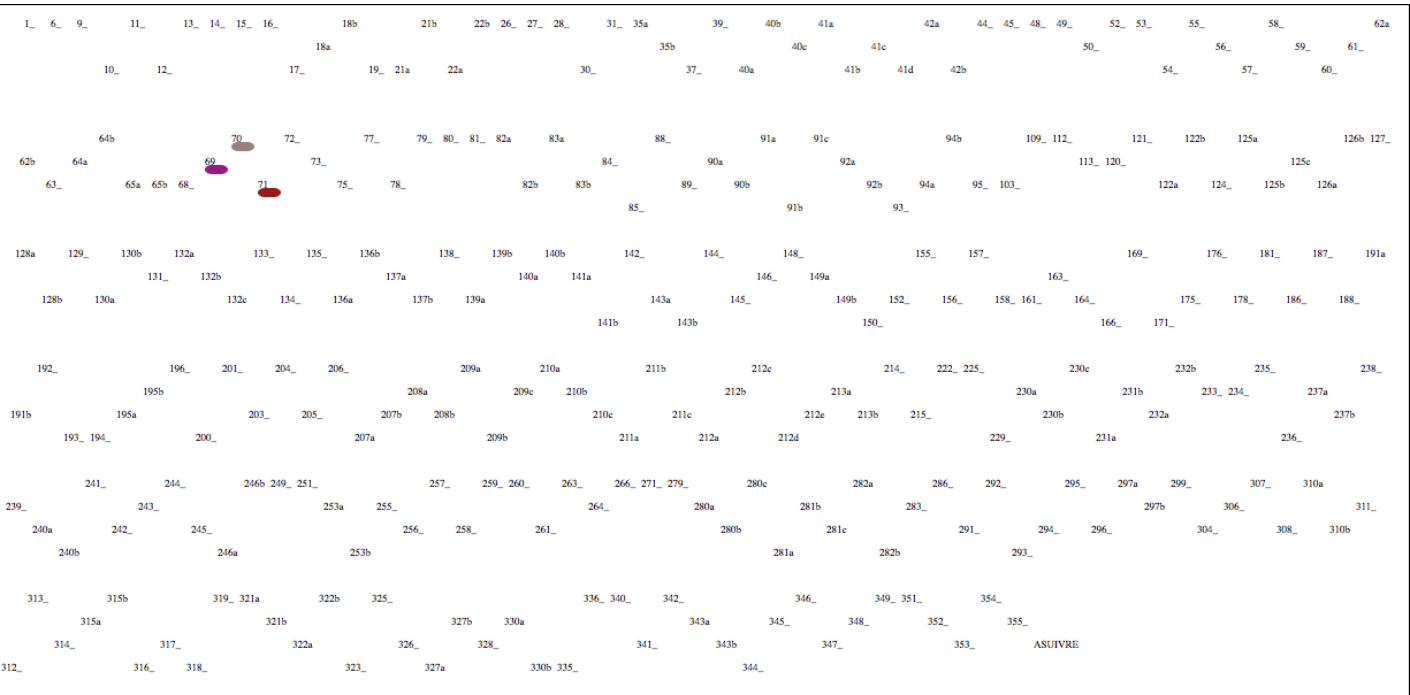

the score follower position is set up without triggering the electronic events (it waits for the pedals).
If you put this toggle on, you trigger the electronic events, without repositioning the follower (pedals are ignored)

Pedal follower

To understand how the pedal follower works :

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

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

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.