

JOHN CAGE

Lecture on Nothing Variations II 45' for a Speaker

du 7-30 juillet 2017 à 21h30
au Théâtre des Vents Avignon

63 rue Guillaume Puy
Reservations: 06 20 17 24 12

LU/ME/VE Lecture on Nothing
MA/SA Variations II
JE/DI 45' for a Speaker

Ne rater pas 'A la découverte de la musique contemporaine' (concert commenté), tous les vendredis du 7-30 juillet à 23h au Théâtre des Vents, entrée libre!

UMS 'N JIP

Swiss Contemporary Music Duo

Ulrike Mayer-Spohn, recorder & electronics
Javier Hagen, voice & electronics

<http://avignon.umsnjip.ch>
<http://theatredesvents.com>

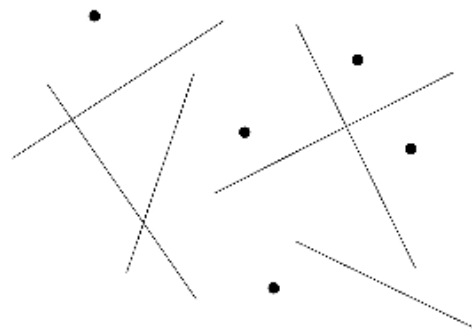
VARIATIONS II

PROGRAMME

JOHN CAGE (1912-92)
Variations II, 1961

arr. for voice, recorder and electronics
UMS 'n JIP, 2015

duration: 60min

Variations II (1961) is a series (I-VIII) of works by American composer John Cage. Some of the pieces in the series are seminal examples of indeterminate music, others are happenings: performance pieces executed according to the score.

Variations II (1961) is intended "for any number of players and any sound producing means." The score consists of eleven transparent sheets: six lines and five points. The mechanism is the same as in Variations I: perpendiculars are dropped from points to lines to determine sound characteristics, except that the list of characteristics is different: frequency, amplitude, timbre, etc.

Variations II represents the greatest degree of abstraction of a compositional and notational model that Cage developed over the period from 1958 to 1961. The basic mechanism is very simple: interpreting the distance from a point to a line as a measurement of a musical parameter. The premise of

such a notation is thus that each line represents an axis of measurement for a given parameter (or more properly, a perpendicular to an axis of measurement). Using measurements of graphic space as a way of determining the values of sonic parameters in this fashion was an integral part of many Cage notations in the 1950s

Variations II was composed in 1961 and takes the dot-and-line notation one step further. In this work there are only eleven pieces of transparent plastic. Five of these are small squares with a single dot printed on them, and the other six are rectangular and bear a single line. To interpret the piece, the performer arranges these eleven elements in any way and then measures distances from points to lines, just as in the earlier dot-and-line works. The sixth line, a new element in this work, is the axis of measurement for "structure of event". Measurements taken on this axis fill the role that the different sizes of dots did in Variations I: they are used to determine the number of notes in the event.

Placing each individual dot and line on a separate sheet of transparent plastic completes the process of abstracting and opening up this notation. With Variations II, any configuration of dots and lines is possible, and hence any sound can be described in this notation. Beyond this, the performer makes as many arrangements of dots and lines as they wish to create a realization. This means that a performance of Variations II can consist of any number of sounds taken from the entire range of sounds that can be described. And if this was not expansive enough, Cage adds the following instruction that opens the score further: "If questions arise regarding other matters or details ... put the question in such a way that it can be answered by measurement of a dropped perpendicular." Another way of stating this is that additional parameters of sound may be added to the interpretation; not only the number of dots, but the number of lines in this score can be increased as needed by simply rearranging the materials and making more measurements. Given this enormous flexibility, it is not an exaggeration to say that the Variations II encompasses any piece of music that could possibly be created. All that is required is that the parameters of the piece be identified and measured in the proper way.

<http://www.rosewhitemusic.com/cage/texts/Var2.html>

JOHN CAGE (1912-1992), compositeur, poète et plasticien américain. Élève de Schönberg, Cage s'est illustré comme compositeur de musique contemporaine expérimentale et comme philosophe. Il est également reconnu comme l'inspirateur du mouvement Fluxus et des expérimentations musicales radicales qui accompagnaient les chorégraphies de la Merce Cunningham Dance Company. En 1935, faute de place pour pouvoir utiliser des instruments de percussions pour les besoins d'une œuvre destinée à accompagner une chorégraphie de Syvilla Fort, Cage crée sa première pièce pour piano préparé. Cherchant à épurer sa musique, il eut la particularité d'écrire ses œuvres sans ponctuation musicale, laissant au pianiste comme seules indications des descriptions d'atmosphère au lieu des traditionnelles nuances. L'une des œuvres les plus célèbres de Cage est probablement 4'33", un morceau où un(e) interprète

joue en silence pendant quatre minutes et trente-trois secondes. Son objectif est l'écoute des bruits environnants dans une situation de concert. 4'33" découle aussi de l'expérience que Cage réalise dans une chambre anéchoïque dans laquelle il s'aperçut que "le silence n'existait pas car deux sons persistent" : les battements de son cœur et le son aigu de son système nerveux. Comme le dit Yoko Ono, Cage « considérait que le silence devenait une véritable musique ». À partir de cette période, toutes les compositions de Cage seront conçues comme des musiques destinées à accueillir n'importe quel son qui arrive de manière imprévue dans la composition. Cage prétendait que l'une des composantes les plus intéressantes en art était en fait ce facteur d'imprévisibilité où des éléments extérieurs s'intégraient à l'œuvre de manière accidentelle. Le mot « aléatoire » doit s'entendre chez John Cage, en anglais, comme chance et non pas random.

UMS 'n JIP est à l'actuel l'une des formations de musique contemporaine suisses les plus innovatrices au niveau international: pluridisciplinaires et d'une virtuosité exceptionnelle, Ulrike Mayer-Spohn (UMS, flûtes à bec, électronique et composition) et Javier Hagen (JIP, ténor/contreténor, électronique et composition) ont créé plus de 200 œuvres dans les plus prestigieux festivals de musique contemporaine mondiaux (Donaueschingen, Strasbourg, Berlin, Zürich, Genève, Basel, Shanghai, Beijing, Hongkong, New York, Moscou, Paris, Adelaide, Riga, Ulan Bator, St. Petersburg, Prague) en collaborant avec des compositeurs tels que Goebbels, Rihm, Oña, Mitterer, Sciarino, Walshe, Guo Wenjing, Huang Ruo, Kagel, Reimann. UMS 'n JIP représentent à côté d'Ensemble Modern, Kronos et Intercontemporain, l'un des ensembles les plus actifs du monde. En plus de leur activité d'interprètes ils ont composé des œuvres qui ont gagné >20 prix internationaux et ont été jouées en toute l'Europe, en Chine, Corée, Egypte, Iran, Israël, Australie, au Japon, aux Philippines et aux EE.UU par des chefs tels que Beat Furrer, Jürg Henneberger, Tsung Ye, Mark Foster et les ensembles Phoenix, Neue Vocalsolisten, DissonArt, Arsénale, Vertigo, Inverspace, UmeDuo, Proton, Amar. Ils sont coachés par Irvine Arditti (Arditti Quartet London). Leur opéra de chambre 'EINER' a été mis en scène au légendaire Teatro Colon de Buenos Aires (11/2015), ils organisent le Helikopterstreichquartett de Stockhausen dans le cadre du festival Forum Wallis en Suisse (5/2015) et 'Integrations' en collaboration avec les ensembles dissonArt (Thessaloniki), Taller Sonoro (Sevilla) et Moscow Contemporary Music Ensemble MCME. (2016/7).

CONTACT UMS 'N JIP

Association Ensemble UMS 'N JIP
Production Office
P. O. Box 317, CH - 3900 Brig, Switzerland
e-mail: info@umsnjip.ch
<http://umsnjip.ch>
<http://youtube.com/umsnjip>