chiral

for Piano & live Electronics

to my friend
Rei Nakamura

José Rafael Subía Valdez

Buenos Aires/Quito – 2012/2013

Edosonía, n° 04. Quito, marzo, 2024.

RAFAEL SUBÍA

Doctor en Composición Musical otorgado por la Universidad de Edimburgo en Escocia. Su trabajo artístico se centra alrededor de la música por computadoras, composiciones acústicas y mixtas. Sus obras han sido tocadas en importantes conciertos y festivales alrededor del mundo. Ha sido ganador de distintas becas y encargos, entre ellas la Beca Melos/Gandini 2010 en Buenos Aires y la Edinburgh College of Arts Research Award que posibilitaron su doctorado. Actualmente es docente en el área de composición de la Carrera de Artes Musicales de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador.

CHIRAL (/ˈkaɪrəl/)

(para piano y electrónica en tiempo real)

Escrita en 2013 para la pianista japonesa Rei Nakamura. *Chiral* es una pieza compuesta como un repositorio de conocimiento adquirido hasta el momento. -Sabía que debía componer una obra que abra las posibilidades de continuar mis estudios de composición en un programa de masterado. En aquel entonces, regresé a vivir en Ecuador tras residir en Argentina 9 años. Mi vida estaba limitada a componer y preparar los exámenes necesarios para aplicar a toda beca posible. Durante 11 meses compuse y programé la música y el *software* que la constituyen.

Chiral se estrenó el 29 de noviembre de 2013 en Karlsruhe, Alemania en el Zentrum für Kunst und Medien durante el festival IMATRONIK en su segmento “Piano +”. Finalmente, la obra fue parte del porfolio que presenté cuando apliqué a la beca de masterado siendo aceptado a la Universidad de Edimburgo. Meses después de empezarlo, Nakamura visitó e interpretó la obra en la universidad ya que el Dr. Michael Edwards, en ese entonces docente de la institución, había compuesto también una obra para ella años atrás. No pasó mucho tiempo después de eso, que el Dr. Edwards me invitó a seguir con mis estudios en el doctorado de composición en la misma institución bajo su supervisión

Nota de programa:

Inspirada en la idea de *chiralidad*, la obra intenta trasladar esta idea de simetría química hacia estructuras musicales. Un ejemplo claro de este tipo de simetría se ve en nuestras manos, son idénticas, pero no se pueden superponer. Me pareció interesante utilizar este concepto y aplicarlo a la construcción de acordes que funcionan de manera exclusiva en una mano u otra. Existe también una simetría entre la actividad pianística y el resultado electrónico evidente en el uso del tiempo, el gesto y las alturas. Conceptualmente, la simetría también se encuentra en la forma y sonoridad, mientras la pieza evoluciona, el piano atraviesa un cambio en su manera de ser ejecutado. Los gestos se vuelven más abstractos y se construyen cada vez más con extensiones instrumentales; el centro de interés de la música cambia de la parte instrumental hacia la parte electrónica generada en tiempo real.

Otras presentaciones:

02/05/2014	Linux Audio Conference 2014 - KUBUS. ZKM / Karlsruhe - Alemania
08/11/2014	Festival Bernaola - Montehermoso Kulturunea / Vitoria – España
28/05/2015	Senzoku Gakuen College of Music / Kanagawa - Japón
17/10/2015	conDiT - cheLA / Buenos Aires - Argentina
15/11/2015	Reid Concert Hall / Edimburgo - Escocia

Mencionada en Bibliografía:

Nakamura, Rei, Saxer, Marion and Tönies, Simon, eds. *Movement to Sound Sound to Movement Interpreting Multimedia Piano Compositions*. Alemania. Wolke Verlag, Hofheim, 2021.

CHIRAL

for Piano and Live Electronics

Technical Layout

software: pd-extended 0.43
www.puredata.info

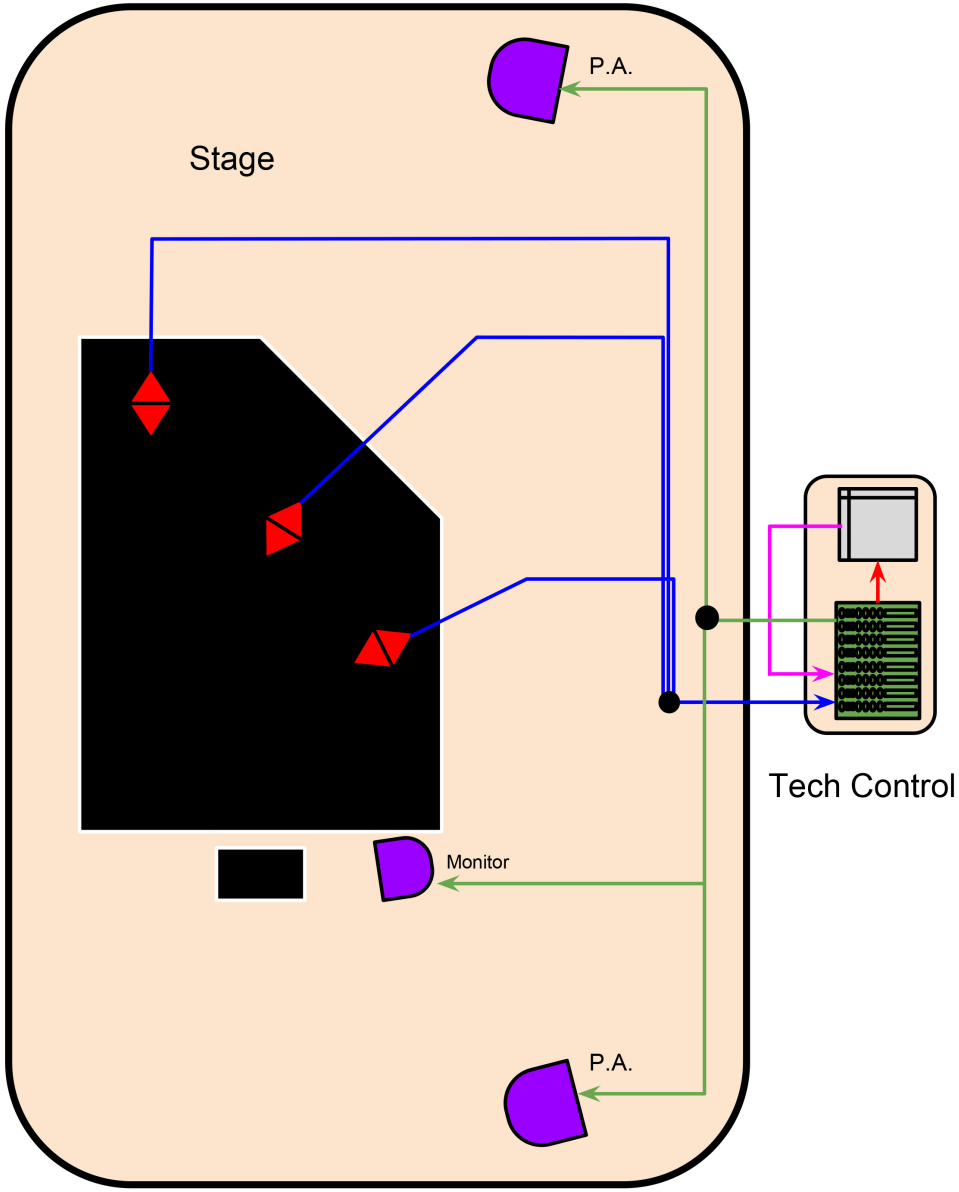
- Microphones: at least 3 microphones, 1 of them condenser with large diaphragm

- Piano: Open resonance box, actions will be played inside

- Computer: small table to set-up computer, soundcard and mixer.

- Mixer: small, 6 channels is enough, needs 2 “sends” and 2 “ returns”. If more mics are used,, the mixer should have the possibility to create groups

- Loudspeakers: 3 full-range with enough power for the concert hall, 1 will be used for “monitor”

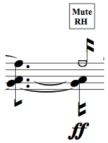


This is Chiral’s basic setup. Piece must be played with a person in charge of score following and changing the patch settings by pressing the “spacebar” as indicated each “patch #” in the score. Be sure to activate the space bar in the patch by “toggling” the indicated box.

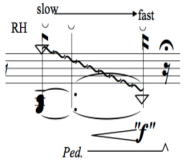
ZKM technicians are free to duplicate the stereo for all the room and help themselves with delays to cause a surrounding effect, but do not loose L & R

Audience

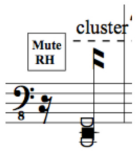
SCORE INDICATIONS



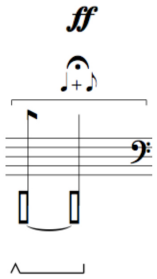
Mute Sound, indicated with this note head and with the he suggested hand to use to mute. Try to produce a very undefined pitch. The “noisiest” you can.



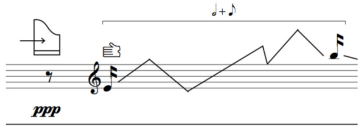
Glissando with the nail in the string of the indicated note. Movement is parallel to the strings. Triangle indicates the position where to start and the direction of the movement. If Triangle is closer to the note flag, then start far from the keyboard and move towards the ending triangle, if triangle is close to the note head, then that means close to the keyboard. Speed is indicated if needed.



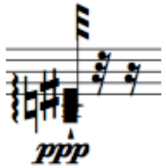
Muted cluster, indicated by the highest & the lowest pitch. Also suggested is the hand to use for it. Like other mutes try to make the less pitch defined possible.



Pedal Strike: Activate the pedal violently twice, one for it to hit the strings and the final one to let the strings ring. The duration of the sound is indicated above



Play the strings like a harp, move hand between the notes written. Back & forward in an always non -rhythmical way.



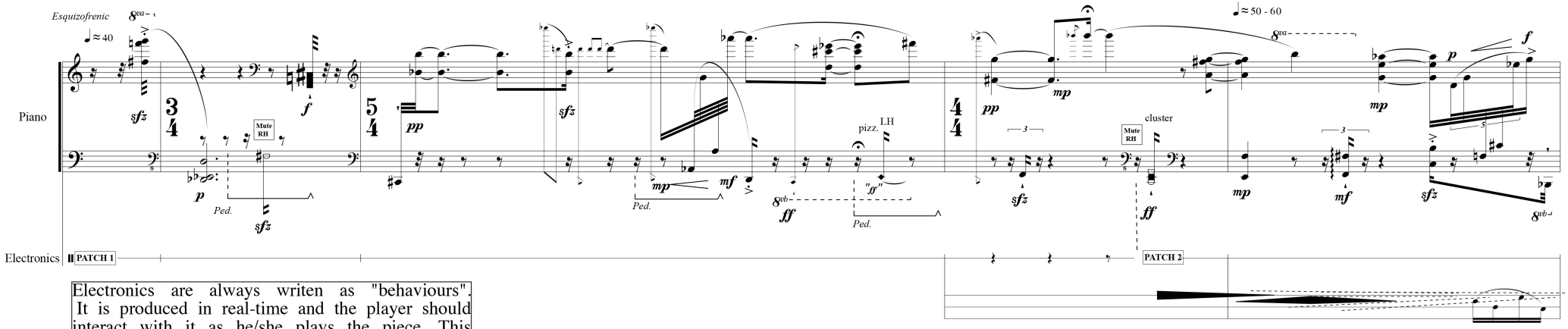
Cluster in the indicated region, but when indicated with the “arpeggio” then try to play the notes sequentially very quickly in no determined order

Other explanations you will find written in the score. If any clarification or audio examples of the extended techniques are needed, please write to jsubiavaldez@gmail.com.

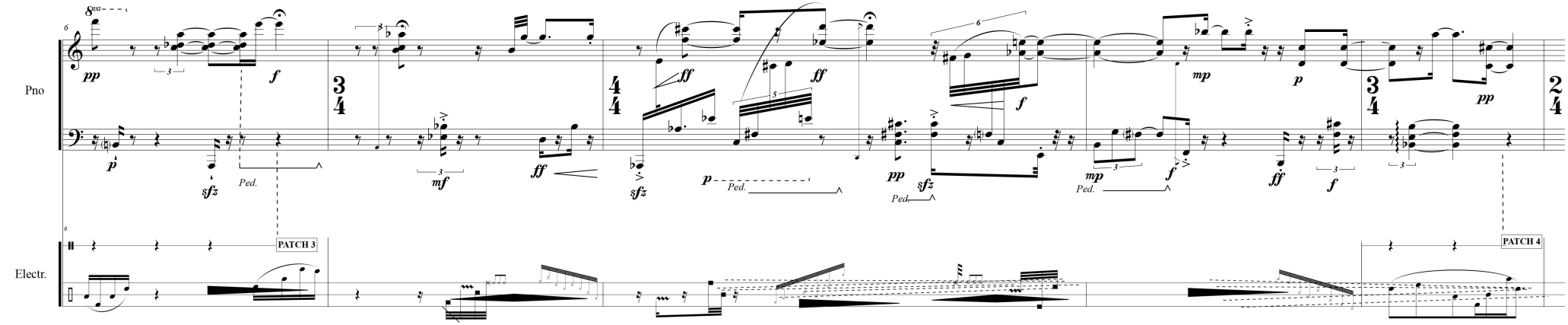
chiral

Piano and live electronics
for Rei Nakamura

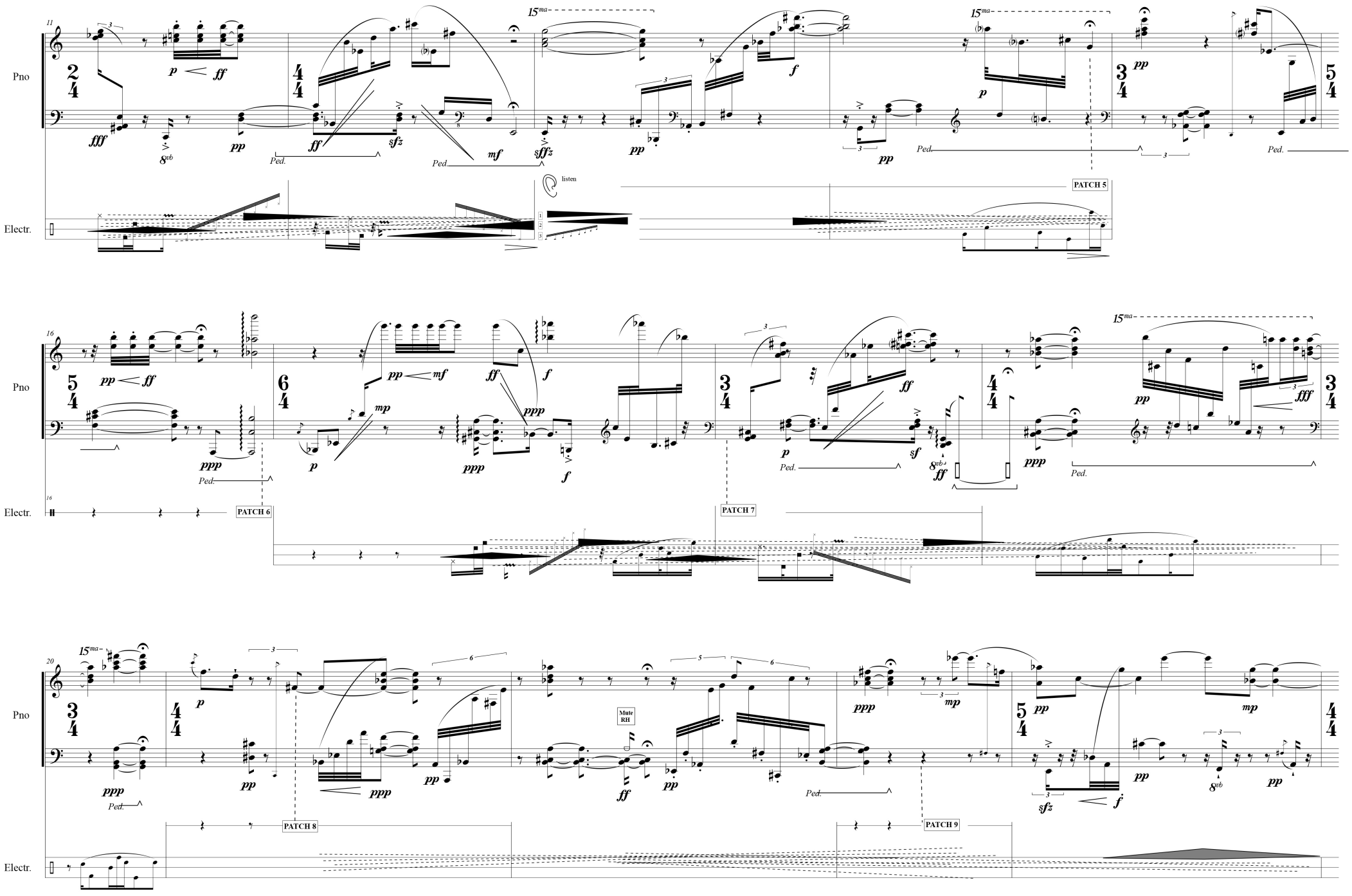
José Rafael Subía Valdez

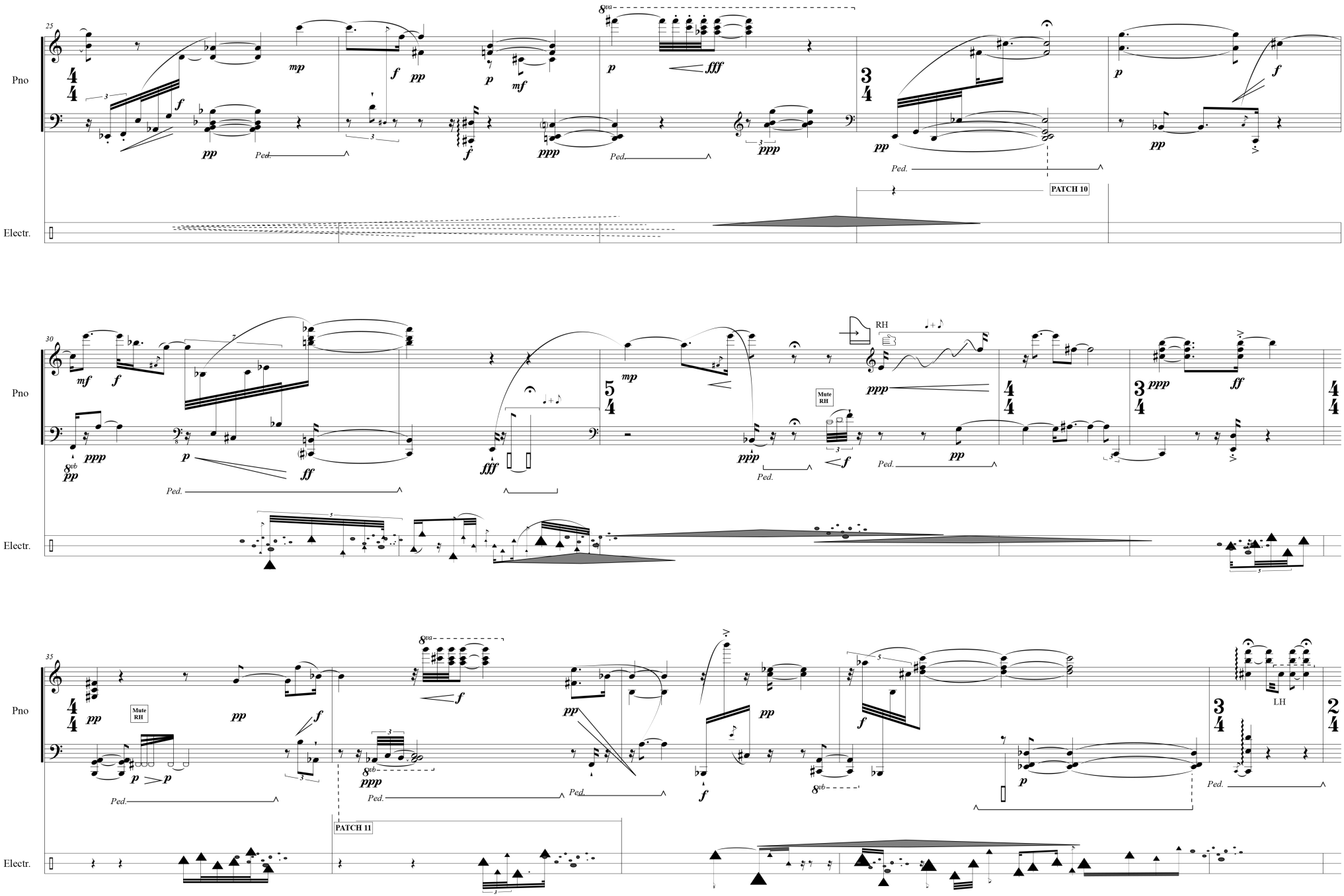


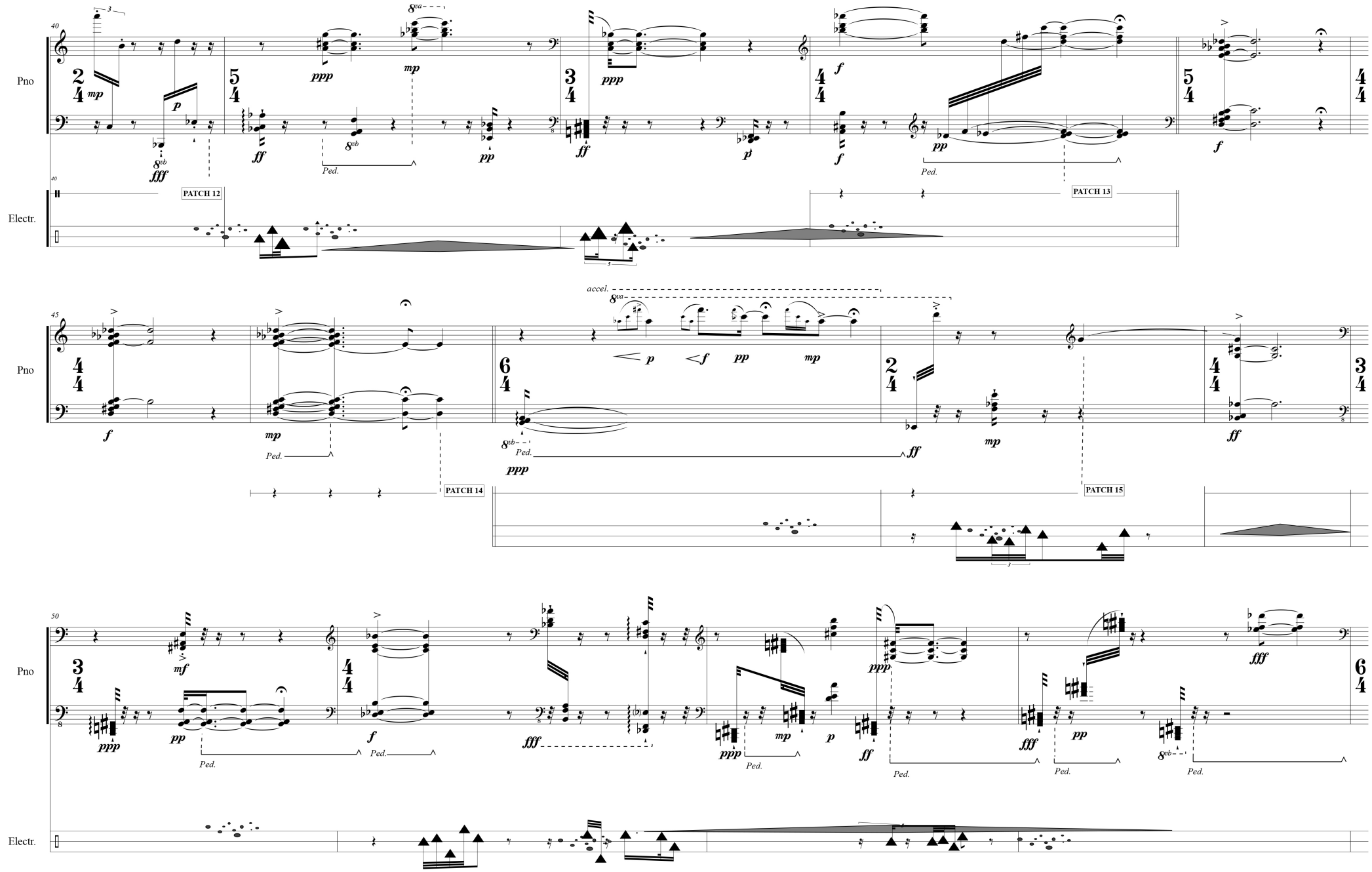
Electronics are always writen as "behaviours". It is produced in real-time and the player should interact with it as he/she plays the piece. This means that the intention of each frase could change each time the piece is performed. The drawings are a descriptive reference to understand the musical idea.

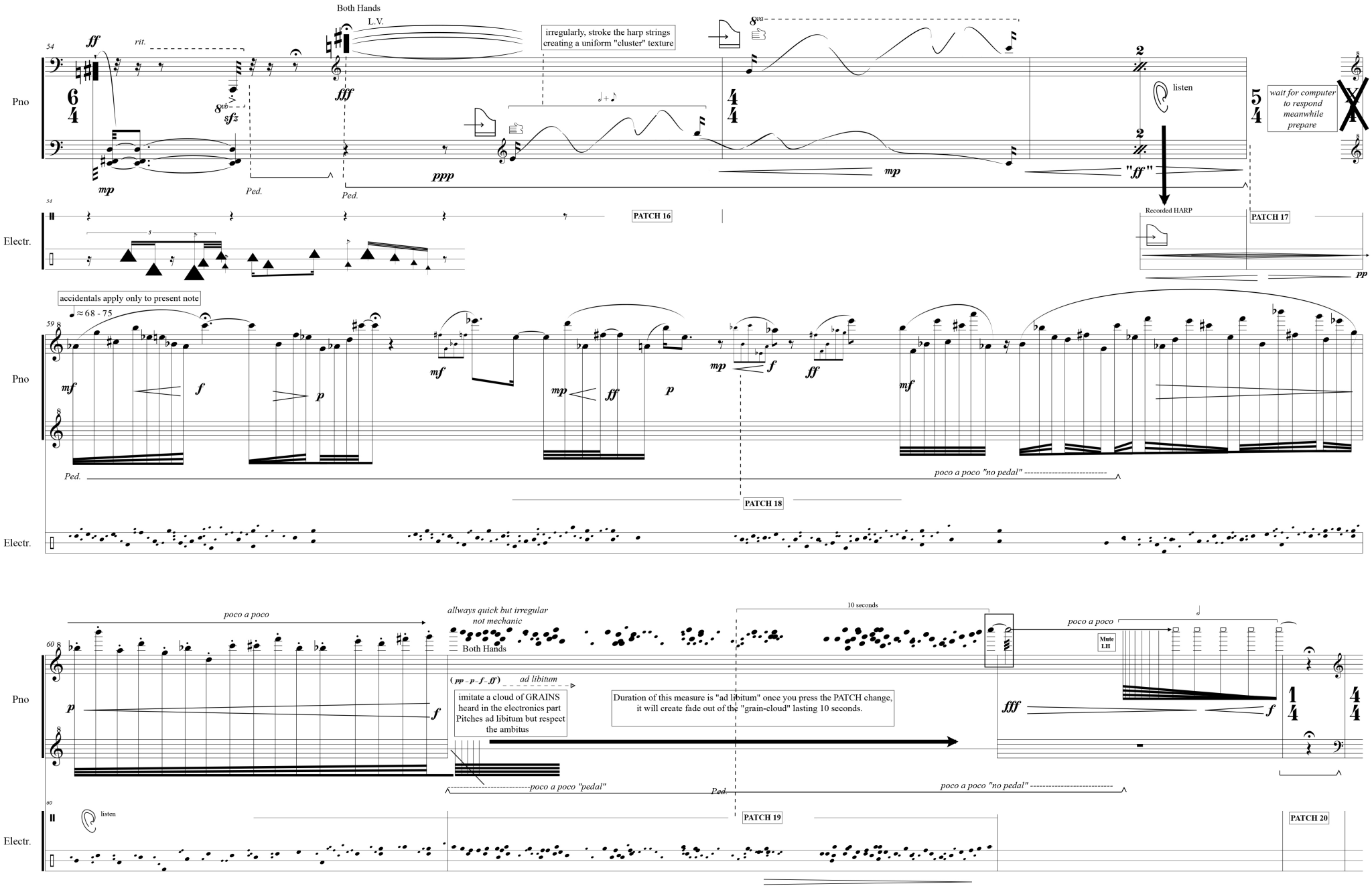


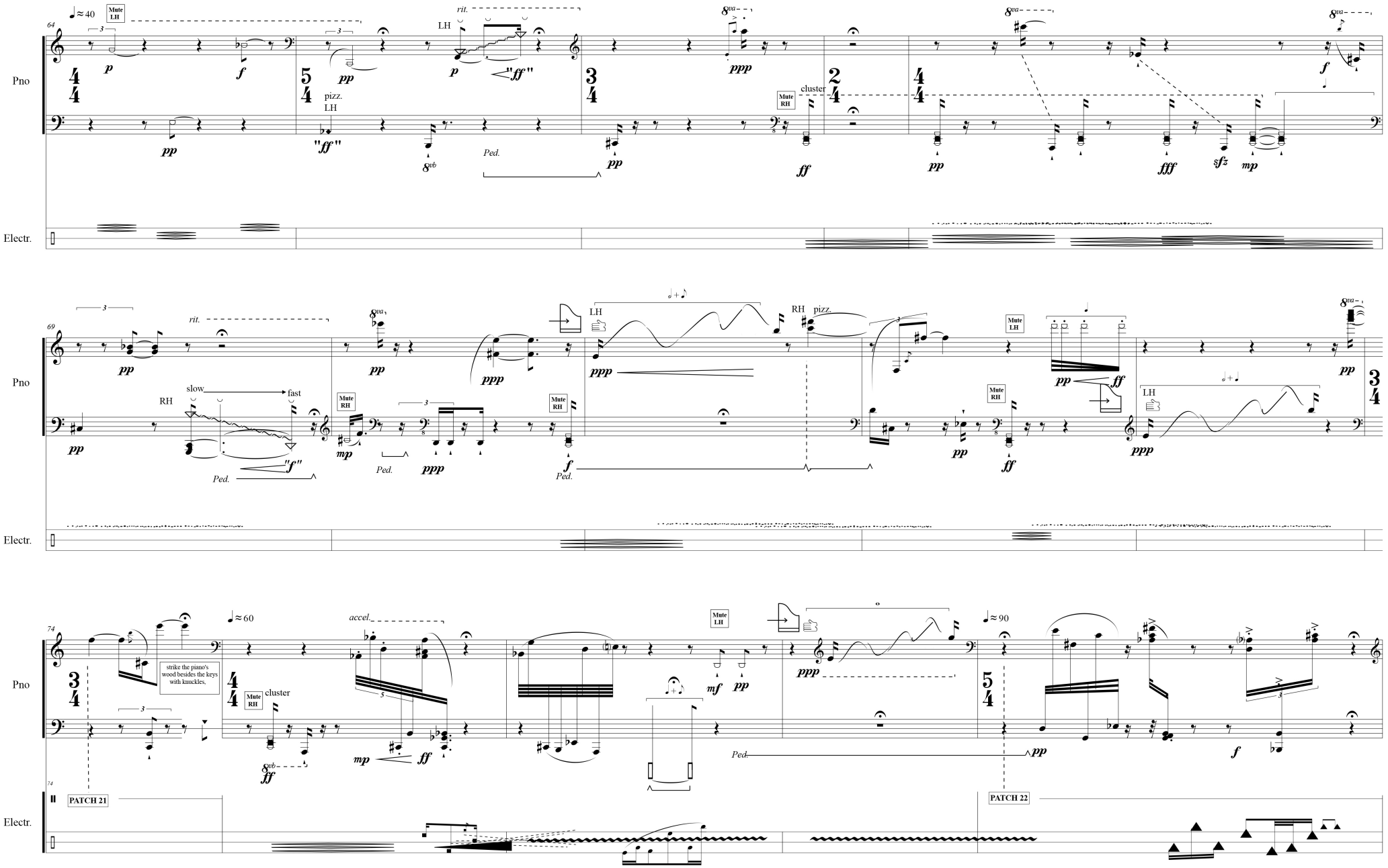
JRSV © 2013

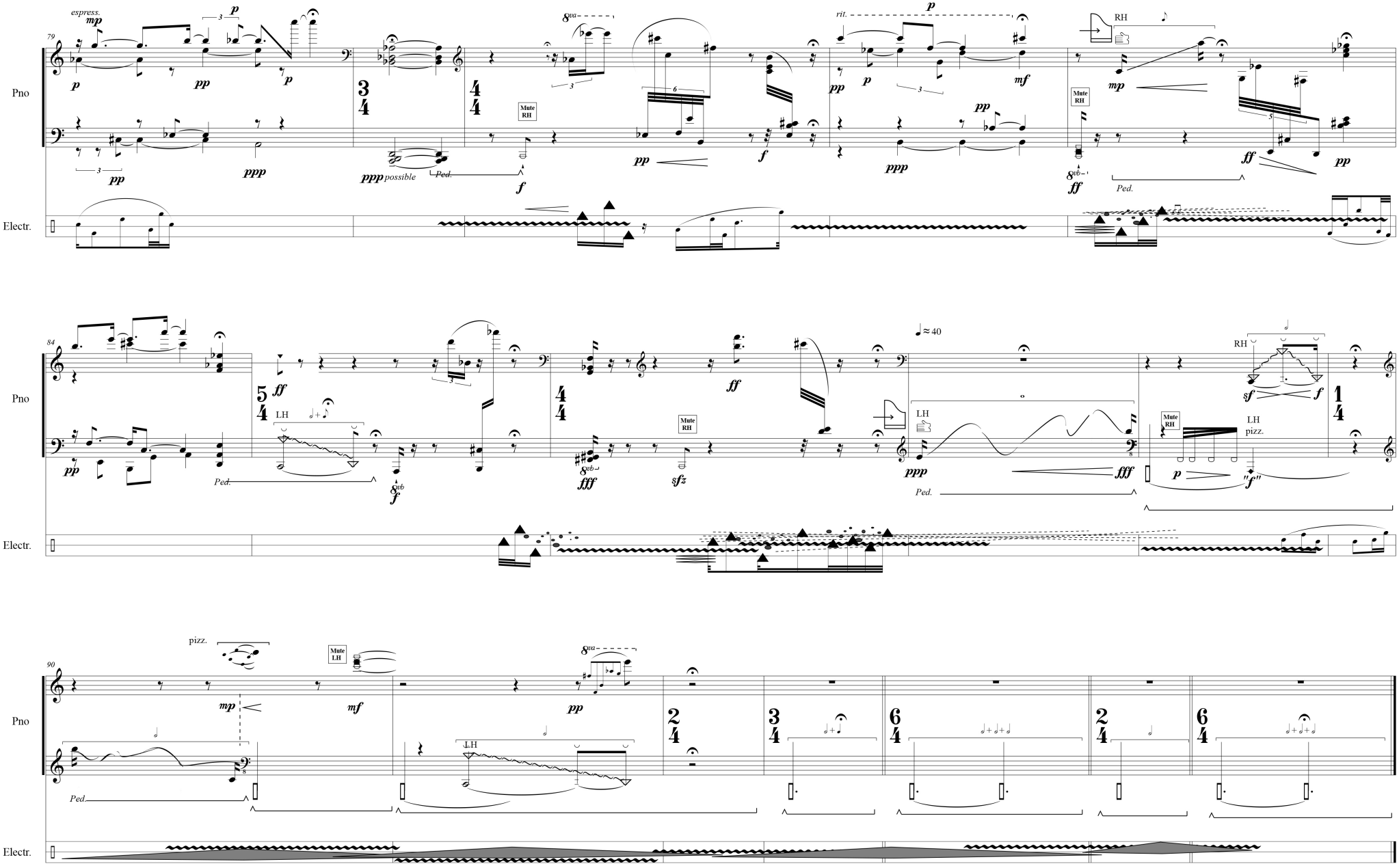

Pno
Electr.
PATCH 5
PATCH 6
PATCH 7
PATCH 8
PATCH 9
listen
Mute RH
Ped.


25
Pno
Electr.
PATCH 10
30
RH
Mute RH
35
LH
PATCH 11


Pno
Electr.
PATCH 12
PATCH 13
PATCH 14
PATCH 15
accel.
Ped.


Both Hands
L.V.
irregularly, stroke the harp strings creating a uniform "cluster" texture
listen
wait for computer to respond meanwhile prepare
Recorded HARP
PATCH 16
PATCH 17
PATCH 18
PATCH 19
PATCH 20
accidentals apply only to present note
≈68 - 75
poco a poco "no pedal"
poco a poco
allways quick but irregular not mechanic
10 seconds
Mute LH
imitate a cloud of GRAINS heard in the electronics part Pitches ad libitum but respect the ambitus
Duration of this measure is "ad libitum" once you press the PATCH change, it will create fade out of the "grain-cloud" lasting 10 seconds.
poco a poco "pedal"
Pno
Electr.


Pno
Electr.
Mute LH
rit.
LH
pizz.
Ped.
Mute RH
cluster
slow
fast
RH
strike the piano's wood besides the keys with knuckles,
accel.
PATCH 21
PATCH 22


Pno
Electr.
espress.
possible
Ped.
Mute RH
rit.
RH
LH
pizz.
Mute LH
≈40