

THE 30TH
ANNIVERSARY

SICMF 2023

SEOUL INTERNATIONAL COMPUTER MUSIC FESTIVAL

서울국제컴퓨터음악제 2023 – 30주년을 맞이하며

1994년 제1회가 개최된 이래로 서울국제컴퓨터음악제는 올해 30주년을 맞이하게 되었습니다. 1994년은 개인용 컴퓨터들이 이미 광범위하게 보급되어 있었고, 많은 사람들이 합성 음향들에 익숙해져 있던 시기였습니다. 또한 인터넷이 막 일반화되어 점점 생활 속에 영향력을 행사하기 시작했습니다. 그러나 오늘날과 같이 컴퓨터 안에서 소리 파일을 직접 다루는 것이 어려웠기 때문에 작곡가들은 여전히 자유롭지 않은 도구와 방법들로 시행착오를 계속해야 했던 시기이기도 했습니다. 도움을 받을 수 있는 전문적인 음향 업체도 없었고, 청중들의 의식 속에 전자음악의 개념조차 없었던 환경에서 아시아 최초로 우리나라에서 전자음악 축제를 개최했다는 사실은 당시 우리나라 작곡가 선생님들의 도전과 창작 의식이 그 어떤 나라보다 앞서 있었음을 보여주고 있습니다. 초기의 어려움 속에서 협회를 조직하고 음악제를 꾸려 나가신 선생님들의 노고에 존경과 찬사를 보냅니다.

이렇게 디지털 시대의 발흥기에 시작된 이 음악제는 우리나라 전자음악의 역사 그 자체가 되었고, 30년의 기간 동안 성장을 거듭하여 현재 해마다 각국의 많은 작곡가들이 훌륭한 작품들과 함께 참여하는 세계적인 음악제가 되었습니다. 많은 어려움이 있었음에도 한 해도 빠짐없이 지금까지 지속될 수 있었던 것은 무엇보다 우리나라 전자음악 작곡가들의 희생과 소명의식의 결과가 아닌가 생각합니다. 발로 뛰어 만들어낸 30년의 역사는 오늘날 전자음악의 저변 확대로 이어졌고, 젊고 유능한 작곡가들이 성장하는 계기를 만들었으며, 더욱 다양한 음악들이 태어남과 동시에 멀티미디어 작품의 발전으로까지 확대되었습니다. 상상을 현실화하는 음악 예술의 장이 되었으며, 이를 통해 많은 청중들이 일상에서 벗어나 새로운 예술적 경험을 할 수 있었습니다.

또한, 서울국제컴퓨터음악제와 더불어 진행된 한국전자음악협회 연례학술대회와 에밀레의 발간은 소리와 전자음악의 학문적 탐구를 선도하면서, 현재진행형의 이론들이 국내외에 소개되는 창구의 역할을 했습니다. 이론과 실제의 병행으로 공허와 맹목의 극단을 경계하며, 많은 작곡가들과 이론가들에게 자극을 주고 있습니다.

서울국제컴퓨터음악제 2023에는 30주년을 맞이하여 몇 가지 뜻 깊은 기념행사가 준비되어 있습니다. 30주년 기념음악회에서는 한국전자음악협회 전임 회장님들과 음악제를 위해서 애써주신 작곡가 선생님들의 음악이 연주되고, 한국 전자음악사와 작곡가 선생님들의 사전 인터뷰가 포함된 30주년 기념 책자도 발간합니다. 후원을 해주신 선생님들께 드리는 감사패 전달도 있을 예정이고, 역대 참여자들의 인사말이 담긴 기념영상도 상영할 계획입니다. 소량이지만 기념 굿즈도 준비했습니다.

무엇보다 30주년을 위해서 먼 길을 마다않고 방문해 주신 작곡가 주앙 페드로 올리베이라(João Pedro Oliveira) 교수에게 깊은 감사를 드립니다. 산타바바라 캘리포니아 대학교에 재직 중인 올리베이라 교수는 그 동안 우리 음악제에 해마다 좋은 작품을 보내 주셔서 가장 많은 곡이 연주된 외국 작곡가입니다. 협회 회원들의 좋은 친구로 영원히 기억될 더욱 뜻 깊은 음악제가 되리라 생각합니다.

역시 음악제의 내용적인 원동력이 되어준 국내외의 많은 작곡가들이 가장 중요합니다. 감사하다는 말로도 표현이 다 안 될 정도로 소중한 작품들에 감동하곤 합니다. 앞으로 작곡가들이 계속 성장할 수 있는 확장된 환경을 마련하도록 노력하겠습니다.

서울국제컴퓨터음악제 30주년을 여러분 모두와 함께 진심으로 축하합니다!

한국전자음악협회 회장

이 병 무

Seoul International Computer Music Festival 2023 - Celebrating 30th Anniversary

The Seoul International Computer Music Festival(SICMF) celebrates its 30th anniversary this year since the first event was held in 1994. The year 1994 was a time when personal computers were already widely available and many people were familiar with synthesized sounds. Additionally, the Internet has just become widespread and is beginning to have an increasing influence on our lives. However, it was also a time when composers had to continue trial and error with tools and methods that were still inconvenient because it was difficult to handle sound files directly on computers as it is today. The fact that Korea was the first Asian country to hold an electronic music festival in an environment where there were no professional sound companies to get help, and where the concept of electronic music was not even in the audience's consciousness, means that the challenge and creative awareness of Korean composers at the time was great. It shows that it was ahead of time. We respect and praise the hard work of the composers who organized KEAMS and SICMF despite the initial difficulties.

This music festival, which started during the rise of the digital age, has become the history of Korean electronic music itself, and has grown over the past 30 years to become a global music festival in which many composers from around the world participate every year with their excellent works. I think it was the result of the sacrifice and sense of responsibility of Korean electronic music composers that have been able to continue every year despite many difficulties. The 30-year history made by the sweat led to the expansion of the base of electronic music today, the growth of young and competent composers, and the development of multimedia works at the same time as more diverse music was born. It has become a place for musical art that turns imagination into reality, and through this, many audiences have been able to escape from their daily lives and have new artistic experiences. In addition, the KEAMS Annual Conference(KEAMSAC) held in conjunction with SICMF and the publication of the Computer Music Journal "Emile" led the academic exploration of sound and electronic music and served as a window through which current theories were introduced domestically and internationally. In parallel with theory and practice, it is wary of the extremes of emptiness and blindness, and it stimulates many composers and theorists.

SICMF 2023 has several meaningful commemorative events planned to celebrate its 30th anniversary. At the concert for 30th anniversary, the music by former presidents of KEAMS and composers who made efforts for the music festival will be played, and a 30th anniversary booklet containing the History of Korean Electronic Music and pre-interviews with the composers will also be published. There will be appreciation plaques handed out to the composers who have sponsored, and a commemorative video containing greetings from past participants will also be screened. It's a small amount, but we also prepared commemorative goods. Above all, I would like to express my deepest gratitude to composer João Pedro Oliveira, who traveled a long way to visit us for the 30th anniversary. Professor Oliveira at the University of California, Santa Barbara, has been sending great works to our music festival every year and is the foreign composer with the most performed works. I believe it would be an even more meaningful music festival that would forever be remembered as a good friend of the KEAMS members.

As expected, the many domestic and foreign composers who have been the driving force of the music festival are the most important. I am often so moved by their precious works that I cannot even express my gratitude in words. We will try to create an expanded environment where composers can continue to grow.

Congratulations to all of you on the 30th anniversary of the Seoul International Computer Music Festival!

President of Korea Electro-Acoustic Music Society

Byung-moo Lee

PROGRAM

서울국제컴퓨터음악제 2023
2023.10.06 금 - 10.08 일
서울교육대학교 종합문화관

SEOUL INTERNATIONAL COMPUTER MUSIC FESTIVAL 2023
2023.10.06 FRI - 10.08 SUN
General Culture Center, Seoul National University of Education

| CONCERT 01

2023.10.06 금 (FRI), 19:30

- 01
안토니오 포라스티에로 Antonio Forastiero
- 02
파나요티 코코라스 Panayiotis Kokoras
- 03
최임수 Imsu Choi
- 04
오예민 Yemin Oh
- 05
오세린 Serin Oh
- 06
블라디미르 블레프 Vladimir Vlaev
- 07
다니엘 메이어 Daniel Mayer
- 08
양민석 Minsuk Yang

SEMINAR

2023.10.07 토 (SAT), 16:00

서울교육대학교 사향문화관
Seoul National University of Education,
Sahyang Culture Hall

TITLE
"소리와 이미지 사이의 제스처 관계"
(Gestural Relations Between Sound and Image)

LECTURER
주앙 페드로 올리베이라 João Pedro Oliveira

| CONCERT 02

2023.10.07 토 (SAT), 19:30

- 01
김자현 Jahyun Kim
- 02
조린 Zoe (Yi-Cheng) Lin
- 03
니콜라 카펠레티 Nicola Cappelletti
- 04
박순영 Soon-young Park
- 05
이동혁 Bryan Donghyuk Lee
- 06
알프레도 체리토 Alfredo Cerrito
- 07
로셀라 칼렐라 Rossella Calella
- 08
이철 Chul Lee

| CONCERT 03

2023.10.08 일 (SUN), 17:00

30주년 기념음악회
30TH ANNIVERSARY CONCERT

01
이은화 Eunhwa Lee

02
안두진 Doo - Jin Ahn

03
문성준 Seong-Joon Moon

04
김한신 Han-shin Kim

05
이돈응 Donoung Lee

06
임종우 Jongwoo Yim

07
황성호 Sung Ho Hwang

| CONCERT 04

2023.10.08 일 (SUN), 19:30

01
30주년 기념영상 30th Anniversary Video

02
이안 빌락 Ian Whillock

03
CREAMA Laptop Orchestra

04
송향숙 Hyang-sook Song

05
주앙 페드로 올리베이라 João Pedro Oliveira

06
신성아 Seongah Shin

07
김용규 YongGyu Gregory Kim

08
이병무 Byung-moo Lee

09
전현석 Hyunsuk Jun

INSTALLATION

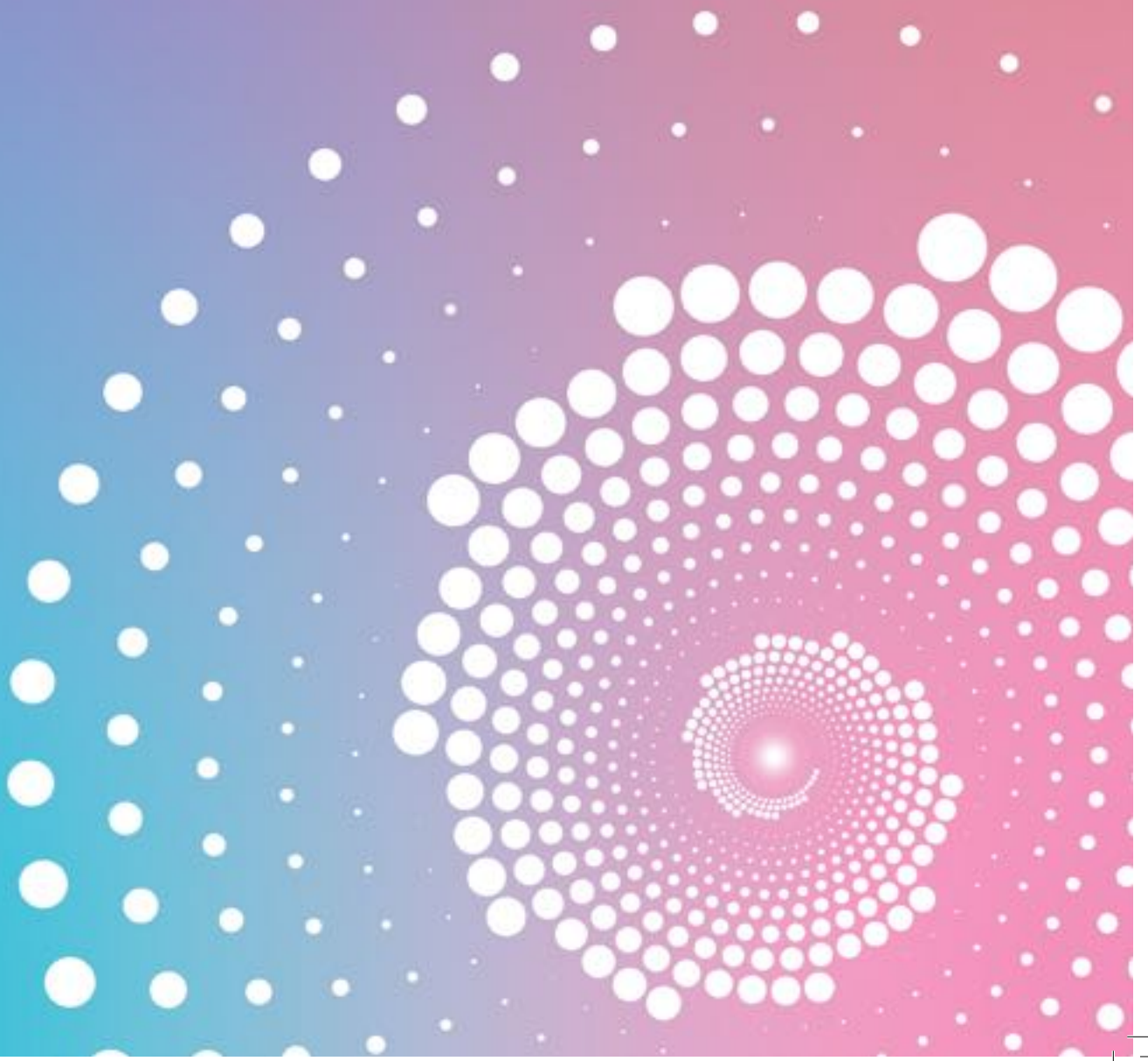
2023.10.06 금 (FRI) – 10.08 일 (SUN)

서울교육대학교 종합문화관 로비
Seoul National University of Education,
General Culture Center Lobby

TITLE
<My Planet B612> for
Interactive Sound and Visual Installation

BY
CREAMA
(Center for Research in Electro-Acoustic Music and Audio)

| CONCERT 01

CONCERT 01 PROGRAM

PROGRAM TABLE

서울국제컴퓨터음악제 2023
2023.10.06 금 / 19:30
서울교육대학교 종합문화관

Seoul International
Computer Music Festival 2023
2023.10.06 FRI / 19:30
General Culture Center
Seoul National University of Education

01
안토니오 포라스티에로 **Antonio Forastiero** / Italy
〈Kinematic〉 (2023) for Audio-Visual**

02
파나요티 코코라스 **Panayiotis Kokoras** / Greek, USA
〈AI Phantasy〉 (2020) for 8-ch Tape*

03
최임수 **Imsu Choi** / Korea
〈Butterfly Dream〉 (2023) for 8-ch Tape***

04
오예민 **Yemin Oh** / Korea
〈매력적인 이명 / Enchanting Tinnitus〉 (2023)
for Violin and Electronics***
박신혜 **Shin-hye Park** / Violin

• • • INTERMISSION

05
오세린 **Serin Oh** / Korea
〈지속가능성 / Sustainability〉 (2023) for 8-ch Tape***

06
블라디미르 블레프 **Vladimir Vlaev** / Bulgaria
〈Pervade the Space〉 (2023)
for Multichannel DIY Instrument and Live-Electronics**

07
다니엘 메이어 **Daniel Mayer** / Austria
〈Matters 4〉 (2019) for 8-ch Tape**

08
양민석 **Minsuk Yang** / Korea
〈사라지는 지점 / Vanishing Point〉 (2023)
for Vibraphone, Percussion and Live-Electronics***
문지승 **Jiseung Moon** / Percussion

*Korea Premiere, **Asia premiere, ***World premiere

01

안토니오 포라스티에로 Antonio Forastiero / Italy
(Kinematic) (2023) for Audio-Visual

기하학적으로 직조된 구조물들은 작은 기계 게임들의 조작을 통해 얻어진 사운드의 정교한 발생으로부터 소리 차원에서의 역동적인 움직임을 강조할 수 있는 구성 요소의 공간적 차원을 재구성한다. 시공간적 움직임의 감각과 연결된 사운드의 진행은 음색의 향연을 통해 발전한다.

Geometric weaves reconstruct a spatial dimension of the sound component, capable of highlighting the dynamic behavior of a sound dimension that arises from the elaboration of sound events obtained through the manipulation of small mechanical games. A timbral exploration that leads to the development of sound situations linked to sensations of temporal and spatial movement.

02

파나요티 코코라스 Panayiotis Kokoras / Greek, USA
(AI Phantasy) (2020) for 8-ch Tape

(AI Phantasy)는 캐나다 퀘벡의 몬트리올 대학 내 GRIS 멀티채널 스튜디오, 노스 텍사스 대학의 CEMI(Center for Experimental Music and Inter-media)공연장인 MEIT 극장, 그리고 나의 홈 스튜디오에서 작곡되었다. 나는 진공청소기를 사용하여 흡입관 끝의 다양한 막과 돌기들을 설치하고 Fab Synthesis 패러다임(사람, 전자 기계의 결합을 장려하는 소리 합성 패러다임)을 따라 손으로 조종하였다. 또한 가변 속도로 전기 기계적 회전이 가능한 사운드 발진기와 비슷한 원형 팬 플루트를 개발했는데, 이 플루트에서 에어 펌프 압축기와 개조한 에어 브러시 부착 장치를 사용해 공기 흐름과 방향을 제어하였다. '팬'타지(Phantasy)라는 단어는 발달 초기 단계에서 유아의 마음 상태로 "Ph"로 시작하는 판타지를 말한다. '팬'타지는 내적 현실과 외적 현실세계에서 구성되고 감정에 의해 수정된 후 실제와 상상의 대상 모두에 투영된다. 반면, '판'타지(Fantasy)는 몽상, 백일몽, 혹은 누구나 만들 수 있는 상상이라는 비현실을 가리킨다. 우리는 미래의 가능성과 우리의 기본적 욕구, 그리고 바람을 충족시킬 수 있는 것에 대해 의식적인 환상을 갖는다. '판'타지(Fantasy)는 더 깊은 무의식적 '팬'타지(Phantasy)의 요소가 잘 포함되어 있을 수 있다. (AI Phantasy)에서는 음향적 현실, 사운드스케이프, 앰비언스, 특정 물건의 스튜디오 녹음 사운드, 악기 소리, 음성 또는 합성된 소리, 가공된 소리들과 그렇지 않은 소리 모두가 혼재되어 있다. 어떻게 보면, 이러한 것들은 우리가 의식하고 있는 현실에서 실제와 상상을 거의(어쩌면 전혀) 구별하지 못한다는 점에서 대개 무의식적이라고 할 수도 있을 것이다.

AI Phantasy was composed at the GRIS multichannel studio, the University of Montreal in Quebec, Canada; the MEIT theater at CEMI, the University of North Texas, and my home studio. I used a vacuum cleaner to set into vibration various membranes and other probs at the end of the suction tube, which I then modulated with my hands following the Fab Synthesis paradigm. In addition, I developed a series of circular pan flute kind of sound generators which could rotate electromechanically at variable speeds. In this case, the airflow generator was an air pump compressor and a modified airbrush attachment to control airflow and direction. The word Phantasy refers to a phantasy with "Ph" as a state of mind of an infant child during the early stages of development. Phantasies are constructed from internal and external reality, modified by feelings and emotions, and then projected into both real and imaginary objects. On the other hand, Fantasy (with "F") is a reverie, a daydream, an imagined unreality that anyone can create. We fantasize consciously about future possibilities and the fulfillment of our basic needs and wishes. Fantasies may well include elements of the deeper unconscious phantasies. In AI Phantasy, sonic realities, soundscapes, ambiences, studio-recorded sounds of found objects, instrumental sounds, voice, or synthesized sounds, processed or not, are all mixed. In a way, they are largely unconscious in that they differentiate little, if at all, between reality and imagination, from conscious reality.

03

최임수 Imsu Choi / Korea
 〈Butterfly Dream〉 (2023) for 8-ch Tape

장자는 제물론에서 이렇게 말한다. "언젠가 내가 꿈에 나비가 되었다. 훨훨 나는 나비였다. 내 스스로 아주 기분이 좋아 내가 사람이었다는 것을 모르고 있었다. 이윽고 잠을 깨니 틀림없는 인간 나였다. 도대체 인간인 내가 꿈에 나비가 된 것일까. 아니면 나비가 꿈에 이 인간인 나로 변해 있는 것일까." 새의 바스락거리는 날갯짓 소리는 어느덧 노래가 되었다가 곧이어 기계화를 거쳐 박제될 때까지 끊임없이 변화한다. 지속적인 변화로 인해 이들의 상이성은 점차 희미해진다.

One day, a Chinese philosopher, Chuang Chou, dreamed that he was a butterfly, floating here and there, to all the wishes of a butterfly. He was only aware of his happiness as a butterfly, unaware that he was 'Chou'. Soon after, he woke up; he was once again a human being. He then said, "I do not know if I was a man dreaming of being a butterfly or if I am now a butterfly to be a man."

The rustling of wings are metamorphosed into birdsongs, transformed again to be mechanized, then stuffed. The disparities between things are blurred in a constant transformation.

04

오예민 Yemin Oh / Korea
 〈매력적인 이명 / Enchanting Tinnitus〉 (2023)
 for Violin and Electronics

"매력적인 이명"으로 번역되는 작품은, 이명 증상을 가진 지인의 설명을 듣고 나서 영감을 얻은 작품이다. 이명 증상을 가진 사람들마다 여러 가지 소리로 다르게 느껴지는데, 바람소리, 으르렁 거리는 소리, 허밍, 휘파람 소리 등으로 여러 가지 소리가 느껴진다고 알려져 있다. 이런 증상을 겪는 사람들에게는 고통을 호소하지만, 공감을 하고 싶지만 겪어보지 않은 사람에게 여러 가지 음향적 상상력을 자극하게 된다. 이 작품에서는 이런 영감에서 시작되었으며, 이명과 같은 소리와 그렇지 않은 소리들의 조화에 대해서 매력적으로 만들고자 하였다.

"Enchanting Tinnitus" is a piece inspired by hearing about a friend with tinnitus symptoms. Tinnitus is experienced differently by individuals, with various sounds such as the sound of wind, roaring, humming, whistling, and more. While those who experience this symptom may find it distressing, for those who haven't experienced it, it stimulates various auditory imaginings. This piece originated from such inspiration and aims to create an enchanting harmony between sounds like tinnitus and those that are not.

05

오세린 Serin Oh / Korea
 〈지속가능성 / Sustainability〉 (2023) for 8-ch Tape

지구온난화가 가속화되며 자연재해와 생태계 파괴가 극심해짐에 따라, 인류의 지속가능성이 위협을 받고 있다. 이에 따라 기후위기를 극복하고자 2019년부터 2021년경 세계 여러 국가 및 기업들이 2050년 세계 탄소 순 배출량이 0이 되는 탄소중립(Net-zero)을 달성할 것을 선언했다. "Sustainability"는 기후위기라는 전인류적 과제에 대응하여 지속가능한 발전을 이루고자 하는 인류의 노력과 염원을 담았다.

As global warming accelerates and natural disasters and ecosystem destruction worsen, the sustainability of humanity is being threatened. In response to this, various countries and companies around the world declared their commitment to achieving net-zero carbon emissions by 2050, starting from 2019 through 2021, in an effort to overcome the climate crisis. "Sustainability" describes the efforts and aspirations of humanity to achieve sustainable development in response to the global challenge of climate crisis.

06

블라디미르 블레프 Vladimir Vlaev / Bulgaria**〈Pervade the Space〉** (2023) for Multichannel DIY Instrument and Live-Electronics

〈Pervade the Space(침입하는 공간)〉는 라이브 전자음향과 악기를 위한 다 채널 전자음악으로 연주자의 물리적 제스처의 입력과 이로부터 도출된 사운드, 그리고 공간적 분포 사이에 독창적인 관계를 만들어 내는 작품이다. 이번 작품은 어쿠스틱 사운드를 실시간으로 변형시키기 위해 개발된 디지털 프로세싱 엔진인 맞춤형 프로토타입(HexApp)의 기능에 대한 탐구이기도 하다. 본 작품에서 연주자는 솔로 연주자로서 컴퓨터와 균형 잡힌 관계로 상호작용하여 청취자에게 기억에 남는 공간적 사운드 경험을 선사한다. 이는 파격적인 악기 접근법뿐만 아니라 실시간 즉흥 기반으로 형성되는 작곡 전략을 탐구하고 나아가, 음원과 물리적 디지털 다채널 피드백 라인의 입력으로 사용되는 헥사폰 픽업의 자기적 특성 또한 탐구한다.

음향적 변화는 느리지만 몰입감 있고 점점 진화하는 소리의 질감과 날카롭게 관찰되고 세분화되어 나타나는 소리들 사이에서 광범위하게 발생한다. HexApp은 음향 - 디지털 하이브리드, 자연스러우면서도 - 인공적으로, 전통적인 동시에 - 혁신적인, 서로에 따라 독립적으로 작동하는 6개의 하이브리드 기기라고 말할 수 있으며 동적인 움직임이 없는 사운드스케이프의 예측 불가능한 구성 요소로서 작용하기도 한다.

Pervade the Space is a multichannel instrumental & live electronics performance which creates an original relationship between the input of the physical gesture of the performer, the derived artistic sound output and its spatial distribution. It is an exploration of the capabilities of a custom prototype — the HexApp — a digital processing engine developed to transform acoustic sound in real time. This live electronics performance is a solo set in which the performer interacts with the computer in a balanced relationship in order to create a memorable spatial sonic experience for the listener. It explores unconventional instrumental approaches as well as compositional strategies applied in real-time improvisatory domain. Furthermore, the performance delves into the magnetic properties of the hexaphonic pickup used as a sound source and as an input for a physically - digital multichannel feedback line.

The sound transformations occupy the broad spectrum of musical expression between immersive slowly unfolding and evolving textures and emerging sharply articulated grainy sonic entities. The HexApp is an instrument which could be described as a hybrid ..., acoustic - digital hybrid, naturally - artificial, traditionally - innovative hybrid of 6 independently depending on each other, unpredictably predictable constituents of a dynamically - motionless soundscape.

07

다니엘 메이어 Daniel Mayer / Austria**〈Matters 4〉** (2019) for 8-ch Tape

제라드 그리세이: "... 우리의 모델은 소리 그 자체이지 문학이 아니다. 수학도 아닐 뿐더러 연극도, 시각예술도, 양자 물리학도, 지리학, 점성술, 침술도 아니다." 상호 물질로서 소리는 다른 모든 것을 결정한다: 별자리에서부터 다른 모든 과정까지, 이 모두는 소리에서 출발해야 하고 정당해야 한다. 왜냐하면 가장 소리가 큰 것들도 정해진 시간 안에서 제때 펼쳐지지 않고는 침묵을 지키고 있을 것이기 때문이다.

내가 좋아하는 것을 어떻게 찾을 수 있을까?

답은 전혀 알 수 없다는 것이다. 내가 찾은 것이 마음에 드는 것이고, 스스로도 무엇을 찾는지 모른 채 검색하기 때문이다. 어떤 것이 말없이 나타나 질문을 던지면, 대화는 실험, 변환과 조직의 알고리즘 안에서 전개된다. 결국 무엇이 되었든 - 단지 그냥 - 마음에 들 수 있거나, 더 단순하게는, 무엇인가에 직면하여 결정을 보류할 수도 있을 것이다. 이는 이미 존재하는 것과 이로 인해 새롭게 상처입은, 즉 또 다른 존재인 '나'에 의해 결정되는 것일 수도 있지만, 결국은 그렇지 않을 수도 있다. 다시 말해, 우발적이고 겉보기에 사적인 것만이 기억되고 결정될 것이다.

Gérard Grisey: "... our model is sound not literature, sound not mathematics, sound not theatre, visual arts, quantum physics, geology, astrology or acupuncture." Sound as mutual matter, it shall determine everything else: constellation and process, they ought to emerge from it, equitable, because without unfolding in time even the most sounding remains silent.

How do I find what I like?

Not at all, as I like what I find and I'm searching without knowing for what. It appears and queries me wordlessly, the talk develops within the experiment, the algorithms of transformation and organisation. Whatever in the end maybe - only just - can pass or, simpler then, can't pass in the face of that, what already exists and whereby the new scratches along trundling - that is determined by another matter: me - and in turn not; contingent and only seemingly private are memory and decision.

08

양민석 Minsuk Yang**〈사라지는 지점 / Vanishing Point〉 (2023)**

for Vibraphone, Percussion and Live-Electronics

유독 무더웠던 올 여름, 이따금 내렸던 소나기는 정작 그것이 주는 시원함 보다는 빗소리가 만든 무작위한 소음들이 나를 무념한 상태로 이끌었다. 간혹 그 빗방울은 어떤 리듬이나 음높이 같은 것들을 만드는 듯하지만, 그것은 듣는 이의 따라 의미가 다를 뿐 그 의미를 부여하기 어렵다. 어디서 탄생했는지 알 수 없는 수많은 빗방울! 하지만 자신을 소멸되는 그 지점, 장렬하게 한 번의 외침으로 그 존재의 끝을 알린다. 물끄러미 바라본 빗소리를 들으며 왠지 그것이 인간사와 비슷하다는 연민을 가지면서, 생성, 부딪힘, 왜곡 그리고 소멸 등을 스케치 해봤다.

This summer has been a long hot, and the occasional shower led me to a state of mindlessness by random noises made from the sound of rain rather than the coolness it brings. Sometimes the raindrops seem to create some sort of rhythm or pitch but it's hard to give a specific meaning to them, as it depends on the listener. Countless raindrops with no idea where they came from! But at the point where it disappears itself, it announces the end of its existence with just one gallant shout. When I listen to the sound of rain without thinking, I feel that its birth and death are somehow similar to people's life. so I sketched the creation, collision, distortion, and disappearance of raindrops through this work.

서울국제컴퓨터음악제 2023
2023.10.07 토 / 16:00
서울교육대학교 사향문화관

Seoul International
Computer Music Festival 2023
2023.10.07 SAT / 16:00
Sahyang Culture Hall
Seoul National University of Education

TITLE

"소리와 이미지 사이의 제스처 관계"
"Gestural Relations Between Sound and Image"

LECTURER

주앙 페드로 올리베이라 João Pedro Oliveira

TRANSLATOR

남상봉 Sangbong Nam (통역)

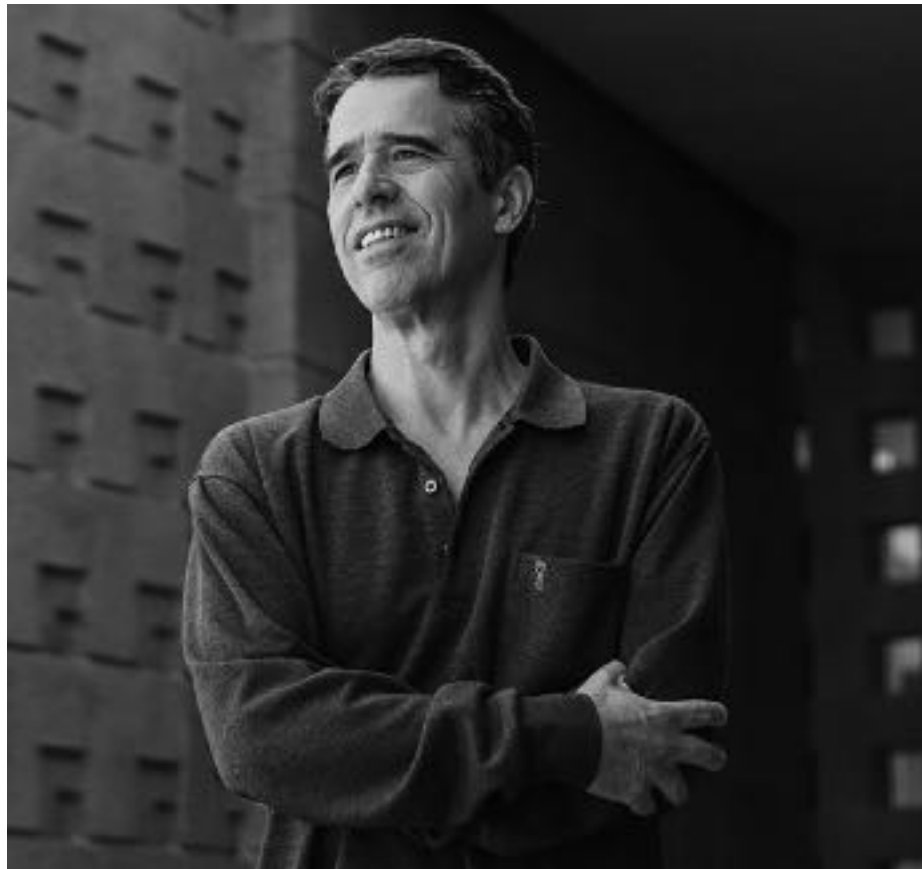
서울교대 음악교육과 교수

Professor of Elementary Music Education,
Seoul National University of Education

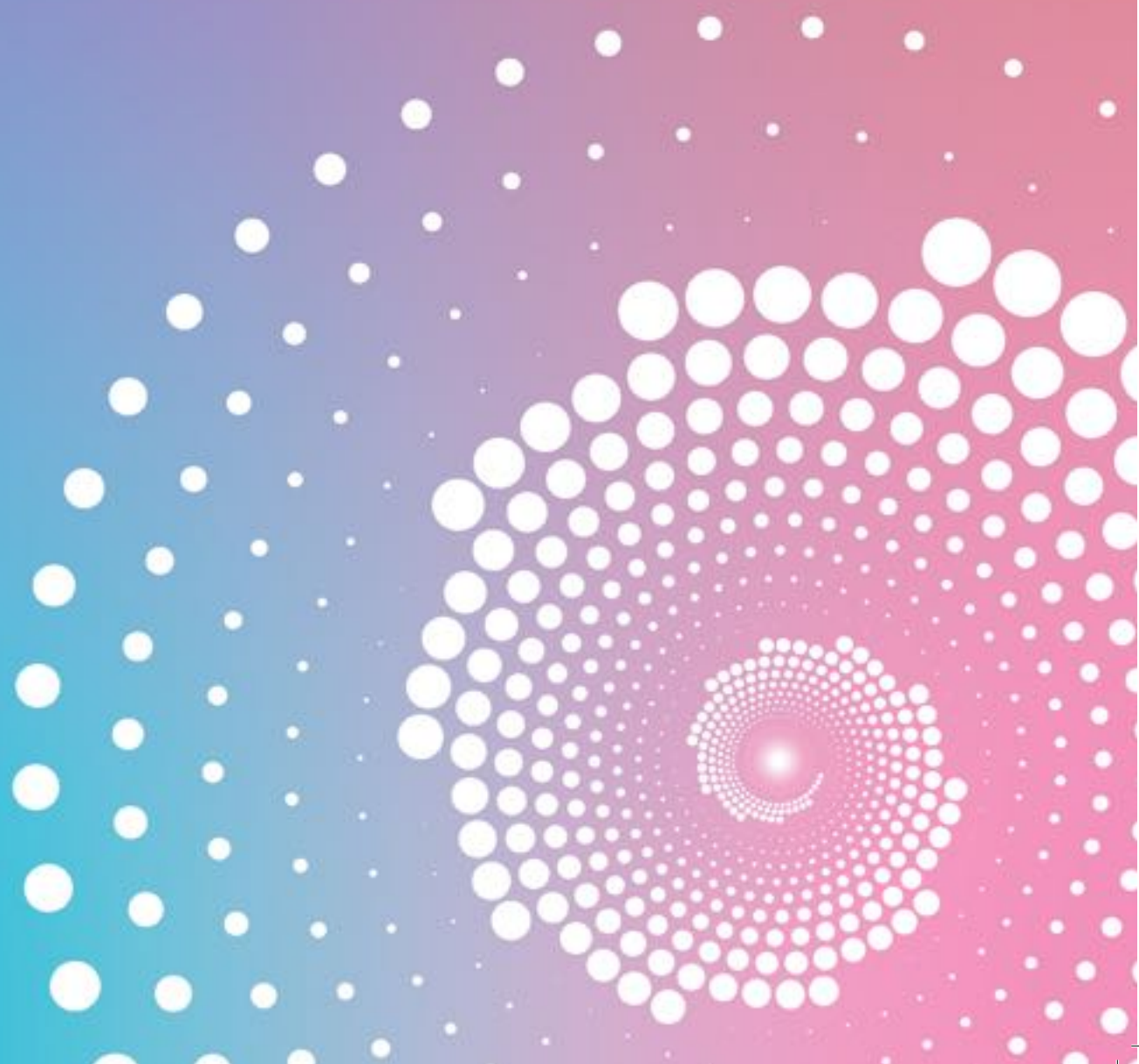
주앙 페드로 올리베이라 João Pedro Oliveira / Portugal

작곡가 João Pedro Oliveira는 산타바바라에 있는 캘리포니아 대학교 작곡 부문 Corwin Endowed Chair를 맡고 있다. 그는 리스본에서 오르간 연주, 작곡, 건축을 공부했다. 그는 뉴욕 대학교 스톤이 브룩에서 음악 박사 학위를 취득했다. 그의 음악에는 오페라, 관현악 작곡, 실내악, 전자 음향 음악 및 실험적 비디오가 포함된다. 그는 부르주 전자음향 콩쿠르에서 3개 상, 권위 있는 Magisterium Prize 및 Giga-Hertz 특별상, Metamorphoses 콩쿠르 1위, Yamaha-Visiones Sonoras 콩쿠르 1위 등 자신의 작품으로 70개가 넘는 국제 상을 수상했다. 뮤지카 노바 콩쿠르에서, 그는 Aveiro University(포르투갈)와 Federal University of Minas Gerais(브라질)에서 가르쳤다. 그의 출판물에는 저널에 실린 여러 기사와 20세기 음악 이론에 관한 책이 포함되어 있다.

Composer João Pedro Oliveira holds the Corwin Endowed Chair in Composition for the University of California at Santa Barbara. He studied organ performance, composition and architecture in Lisbon. He completed a PhD in Music at the University of New York at Stony Brook. His music includes opera, orchestral compositions, chamber music, electroacoustic music and experimental video. He has received over 70 international prizes and awards for his works, including three Prizes at Bourges Electroacoustic Music Competition, the prestigious Magisterium Prize and Giga-Hertz Special Award, 1st Prize in Metamorphoses competition, 1st Prize in Yamaha-Visiones Sonoras Competition, 1st Prize in Musica Nova competition. He taught at Aveiro University (Portugal) and Federal University of Minas Gerais (Brazil). His publications include several articles in journals and a book on 20th century music theory.

| CONCERT 02

CONCERT 02 PROGRAM

PROGRAM TABLE

서울국제컴퓨터음악제 2023
2023.10.07 토 / 19:30
서울교육대학교 종합문화관

Seoul International
Computer Music Festival 2023
2023.10.07 SAT / 19:30
General Culture Center
Seoul National University of Education

01
김자현 Jahyun Kim / Korea
〈현(絃) / String〉 (2023) for Audio-Visual***

02
조린 Zoe (Yi-Cheng) Lin / Taiwan
〈Aurora〉 (2022) for Solo Saxophone and Multi-Channel
Immersive Electroacoustic Music**

윤여민 Yeomin Yun / Alto Saxophone

03
니콜라 카펠레티 Nicola Cappelletti / Italy
〈b_k_n()〉 (2023) for 2-ch Tape**

04
박순영 Soon-young Park / Korea
〈북아현코스모스 2023 / Bugahyeon Cosmos 2023〉 (2023)
for Geomungo, Live-Electronics and Audio-Visual***

최용석 Yong-seok Choi / Geomungo

••• INTERMISSION

05 "Fest-m 2023 당선작"
이동혁 Bryan Donghyuk Lee / Korea
〈Waterprints〉 (2023) for Cello and Computer

편단비 Danbi Pyun / Cello

06
알프레도 체리토 Alfredo Cerrito / Italy
〈Parivartan〉 for 2-ch Tape**

07
로셀라 칼렐라 Rossella Calella / Italy
〈Lightbending〉 (2022) for Audio-Visual**

08
이철 Chul Lee / Korea
〈금속적 숨 / metallic breathing〉 (2022, rev.2023)
for Solo Trumpet in C and Electronics***

홍성민 Hong, Seongmin / Trumpet

01

김자현 Jahyun Kim / Korea

〈현(絃) / String〉 (2023) for Audio-Visual

이 작품은 전통적인 조성음악의 작곡기법을 전자음악에 적용할 수 있을까? 라는 질문으로부터 출발했다. 바이올린과 첼로의 특수 주법을 위주로 녹음하여 음원 소스로 이용했고 그 소리를 변조기법을 중심으로 한 전자음악적 효과와 전통적인 음악 형식에 의해 정리했다.

This piece is started with the question that “can the classical composition technique be applied for electronic music?” I recorded the violin and cello as the source of the piece, treated the sound with electronic musical effects based on the sound modulation technique, and it is organized by traditional musical forms.

02

조린 Zoe (Yi-Cheng) Lin / Taiwan

〈Aurora〉 (2022) for Solo Saxophone and Multi-Channel Immersive Electroacoustic Music

내셔널 지오그래픽(National Geographic) 잡지를 보면 외딴 곳 오염되지 않은 장소에서 찍은 사진에 마음을 빼앗긴다. 사진을 보면 아름다운 경치에 둘러싸인 사진작가들이 지구라는 거대한 계획 속에서 인류의 소중함을 생각하며 평화와 고독을 느끼는 모습을 상상할 수 있기 때문이다. 이 경험은 우리가 지구의 일부이며 자연의 이치에 따라 행동해야 한다는 것을 상기시킨다. 나는 작품 '오로라'를 통해 이러한 풍경들의 아름다움과 장엄함을 담고자 노력하였다. 눈부신 자연 현상에서 영감을 받은 '오로라'는 하늘과 그 아래 눈 덮인 산과 숲을 기린다. 부디 차갑고 아삭아삭한 공기를 느끼고 호수에 비친 산꼭대기의 모습을 보고, 사랑으로 가득 찬, 훼손되지 않은 세상의 기쁨과 순수함을 느끼길 바란다.

In National Geographic magazine, I am captivated by the photos taken in remote, unspoiled locations. I can picture the photographers, surrounded by stunning vistas, feeling a sense of peace and solitude as they contemplate the insignificance of humanity in the grand scheme of the Earth. This experience reminds us that we are part of the planet and should act accordingly. Through my work, “Aurora,” I strive to capture the beauty and majesty of these landscapes. The title, inspired by the dazzling natural phenomenon, honors the sky and the snow-covered mountains and forests beneath it. I want my audience to feel the cold, crisp air and see the reflections of the mountaintops on the lakes. I want them to feel the joy and purity of an untouched world filled with love. “Aurora” is a solo saxophone piece with 3D immersive electroacoustic accompaniment. The solo part incorporates extended techniques to fully convey the scenes depicted in the music. When the audience closes their eyes, they will be transported to the world of “Aurora” and feel fully immersed in its beauty.

03

니콜라 카펠레티 Nicola Cappelletti / Italy
<b_k_n()> (2023) for 2-ch Tape

작품 <b_k_n()>은 이탈리아 움브리아(Umbria)의 브루파(Brufa)시에서 랜드 아트의 한 요소로 만들어진 비벌리 페퍼(2011)의 조각상 "부러진 원"에서 영감을 얻어 작곡되었다. <b_k_n()>에서는 생성력(창조하는 힘), 즉 태초의 생명체 탄생이라는 폭발적인 사건의 모습을 정지와 역동성의 대조가 가능성과 불가능 사이에 놓여진 균형감을 만드는 음색적, 구조적인 차원에서 복원하고자 하였다. 오르락내리락하는 단절된 경로를 많이 제공하는 소리 구조가 등장하는 전체적인 순환(원) 구조는 원작의 물질성과 풍경과의 갈등적인 대조를 거리와 각도에 따라 달리 해석한다. 작품의 음색 표현은 바이올린과 일렉트릭 베이스 기타와 같은 전통 악기로 비벌리 페퍼의 조각에 사용된 재료(주로 코르텐강과 콘크리트)를 표현하며, 많은 사운드 합성(그래놀라, 재합성, 피지컬 모델링)을 사용, 작품(조각)을 완성하는 데 음향적 재료를 생성한다. 그 결과 관련된 집단 조상 기억의 인용으로써 소리의 물질성과 잔여 음향의 사용을 원의 보편적인 형태와 연관시킨다.

The piece is inspired by the the sculpture "The Broken Circle" by Beverly Pepper (2011), created as an element of land art in the city of Brufa, in Umbria (Italy). b_k_n() intends to restore the representation of a generating force, of an explosive event that produces the beginning of life and of the world, in a timbrical and structural dimension where the contrast between stillness and dynamism creates a formal balance poised between possibility and impossibility. The overall circular trend, from which sound structures emerge that offer as many interrupted paths of ascent and descent, interprets the materiality of the original work and its conflictual contrast with the landscape, reading it from different distances and according to different angles. The timbrical research aims to recall the materials used for sculpture (mainly Corten steel and concrete), with the preparation of traditional instruments as violin and an electric bass guitar, to generate sound materials to feed many electronic synthesis processes (granular synthesis, resynthesis and physical modeling) used to build the piece.

The result is a work that associates the materiality of sound and the use of residual timbres as citations of the associated collective ancestral memory to the universal shape of the circle.

04

박순영 Soon-young Park / Korea
<북아현코스모스 2023 / Bugahyeon Cosmos 2023> (2023)
 for Geomungo, Live-Electronics and Audio-Visual

2013년 둘째아이를 낳자마자 집 근처 북아현동 재개발3구역을 탐사했다. 남편 문성식은 영상을 찍고 나는 즉흥 바이올린을 연주해 '북아현코스모스' 시리즈 작품을 만들어 SICMF2015에서도 선보이며 그곳의 변화를 지켜봐 왔다. 튼튼하고 멀쩡한 주택을 왜 허물까 아깝다는 생각도 잠시, 아파트는 몇 년 사이 금새 지어져 도시의 하늘모습은 달라졌다. 그래도 이 인근에서 그 아파트단지에서 살게 된 사람들에게서는 원지모를 자부심이 느껴졌다. 언제쯤 저 곳에 우리도 들어갈 수 있을까. 10년이 흘러 내 가족도 운 좋게 작년 부터 그 아파트단지에 살게 되었다. 대단한 건축기술의 나라 대한민국. 내가 가진 기술은 무엇인지 자문하며 그래도 다행이라, 뭐가 다행일까 생각해본다. 작품제목은 칼 세이건의 우주과학 저서와 다큐멘터리 '코스모스'에서 따왔으며, 이 북아현코스모스 시리즈는 우주와 자연, 사회질서에 대한 경이와 환희이다. SICMF30주년을 축하하며, 이번 2023년 버전에서는 한국전통악기로 우주의 소리를 담았다는 거문고와 함께한다.

As soon as I gave birth to my second child in 2013, I explored redevelopment area in north Ahyeon-dong near my house. My husband, Sung-sik Moon, took a video and I played the impromptu violin to create a series of works called 'Bugahyeon Cosmos', which was performed at SICMF 2015 and watched the changes there. For a while, I wondered why it would be a waste to tear down a sturdy and fine house, but the apartment was built in a matter of years, and the sky of the city changed. Still, for some reason, I felt a sense of pride in the people living in the apartment complex in this neighborhood. When can we get in there too? After 10 years has passed, my family was fortunate enough to live in that apartment complex last year. Korea, a country of great architectural technology. I ask myself what skills I have, and I think about what is fortunate. The title of the work is taken from Carl Edward Sagan's space science book and documentary film 'Cosmos', and this Bugahyeon-Cosmos series is a wonder and joy about the universe, nature, and social order. In this 2023 version, celebrating the 30th anniversary of SICMF, it is accompanied by the geomungo, a traditional Korean instrument that is said to contain the sound of the universe.

05 "Fest-m 2023 당선작"

이동혁 Bryan Donghyuk Lee / Korea
〈Waterprints〉 (2023) for Cello and Computer

일정한 반복은 주기성을 띤다. 지연(delay)된 것 또한 마찬가지다. 그 주기를 조절하는 과정에서 생기는 여러 현상들을 '물'이라는 대상에 투영했다. 물은 유동적인 특성에 따라 운동 에너지를 전달 받는 과정에서 그 에너지의 형태에 순응하는 유연함을 보인다. 이렇듯 외부적 자극에 의해 변화하는 물의 형태에 따라 곡 내에 소재목을 달아 여러 구획으로 나누었고, 음향효과인 delay를 이용해 그에 적절한 변조를 사용했다.

Repetition embraces periodicity. Same goes with echoes. Phenomena that occur whilst controlling various parameters of such periodicity were projected into the subject, water. As a medium, water has flexible nature and so it conforms to any kind of kinetic energy that it receives. Accordingly, the subsections of the piece were named after the shape of water receiving different stimuli using various signal processing techniques based on the delay effect.

06

알프레도 체리토 Alfredo Cerrito / Italy
〈Parivartan〉 for 2-ch Tape

창의적인 행위는 예술가의 표현 욕구로 인해 행해지며 거의 대부분 내면의 갈등과 같은 정서적 불쾌함에 상응하는 감정을 동반한다. 갈등이라는 것은 반대와 대조의 성격을 지니고 있다는 점에서 음악 그 자체의 구성요소로서 여겨질 수도 있는데 예를 들면 소리와 침묵, 대조되는 주파수, 느린 리듬과 빠른 리듬, 점묘적인 소리와 질감 사이의 교대는 작품이 균형을 찾기 위해 각각의 요소들 사이에서 투쟁하는 것처럼 만들 수 있다.

음악적 창작활동을 통해, 우리는 인간의 상태를 특징짓는 긴장과 모호함을 탐구할 수 있고 개인과 사회, 이성과 감정 사이, 선과 악 사이의 갈등을 표현할 수도 있다. 이러한 방법으로, 음악은 인간 존재의 복잡성을 탐구하는 도구로써 작용할 수 있으며 성찰과 사색의 장을 제공할 수 있다.

나는 이 작품에서 이러한 주요 테마들이 강조되도록, 비유적으로 실재하도록 하였다. 다양한 소리 재료들이 결합되어 갈등을 정면으로 탐색하고 다루며, 각각의 형식(형태)과 내용을 통해 이러한 주제들과 긴장감을 이끌어낸다. 작곡은 다양한 소리들을 사용하여 다른 갈등 상황을 나타내도록 샘플링 한 후 전자적으로 조작하였다. 임펄스 사운드가 다른 속도로 진행되는데 먼저 대조된 다음 다른 질감으로 서로 병치된다. 이러한 사운드 조작을 통해 갈등양상을 나타내는 긴장과 감정들을 간접적으로 표현하는 새로운 사운드시스템을 만들고자 하였다. 곡은 세분화된 소리조각들로 시작하여 각 요소들이 계속 변형되면서 이어지는데 이는 새로이 만들어지는 것

도, 완전히 사라지는 것도 없지만 이미 존재하는 것들이 끊임없이 변형된 상태로 이어진다는 것을 나타낸다. 곡의 중심부는 실과 같은 다양한 소리가 접목되어 불안정함을 표현하도록 톤의 사운드가 지속적으로 나타난다. 두려움과 긴장, 고뇌가 이 부분의 중심 주제로 마비와 같은 현상을 일으키지만 모든 것이 멈추었다는 느낌은 환상에 불과한데 이것은 우리가 변화의 순간에 직면하고 있다는 것을 이해하도록 하기 위한 것이다. 또한 외형을 초월하여 가장 감추고 이해하기 어려운 것들을 포함하여 인생의 많은 뉘앙스들을 발견하고, 존재의 아름다움에 몰입하여 그 존재의 연약하고 덧없는 힘을 감상하고, 그 모순을 탐구하며 비밀을 발견하기 위한 일종의 초대장이다.

작품은 거대한 크레센도(crescendo)로 끝나는데 이전에 들었던 모든 소리 요소들이 등장하여 마치 죽음, 변형, 재탄생의 무한한 순환이라는 개념을 봉인하는 것처럼 우리를 처음의 세분화된 소리로 돌아가게 할 때까지 계속된다.

The creative act arises from an expressive need of the artist and it is almost always accompanied by a feeling of emotional disturbance, a sort of inner conflict.

The very idea of conflict can be considered a constitutive element of music itself, as this is made up of oppositions and contrasts: the alternation between sounds and silences, between opposing frequencies, between slow and fast rhythms, between pointillistic sounds and textures make a music piece transform into a struggle between different elements trying to find a balance .

Through musical creation we can explore the tension and ambiguity that characterize the human condition and represent the conflict between the individual and society, between rationality and emotion, between good and evil. In this way, music can become a tool for exploring the complexities of human existence, offering a space for reflection and contemplation.

In this work, the composer wants to highlight these major themes, metaphorically bringing them back to real life. Various sonic materials are combined to explore and address the conflict head-on, bringing out its themes and tensions through its own form and content. The composition uses vary sounds that were sampled in different conflict environments and subsequently manipulated electronically. Impulsive sounds move at different speeds in space, first contrasting and then juxtaposing one another in different textures. Through the use of sound manipulation, the author tries to create new soundscapes, which can explore the tensions and emotions

that accompany the conflict, without representing it directly. The composition begins with granular elements and goes on in a continuous game of morphing between the materials, to represent the fact that nothing is created, nothing is destroyed but everything is transformed. A central area is represented by an insistent tonic sound on which various threadlike sounds are grafted, destabilizing its own nature. Fear, tension and anguish emerge as a central theme, creating a kind of paralysis, but the idea that everything stops is just an illusion. It's all about understanding that we are facing a moment of transformation.

It is an invitation to look beyond appearances and to discover the many nuances of life, even the most hidden and difficult to understand, to immerse ourselves in the beauty of the existence and to appreciate its fragile and ephemeral strength, to explore its contradictions and to discover its secrets.

The composition ends in a huge crescendo in which all the sound elements previously heard are present, until they reach an impact that takes us back to the initial granular sounds, as if to seal the concept of an inexorable cycle of death, transformation and rebirth.

07

로셀라 칼렐라 Rossella Calella / Italy
<Lightbending> (2022) for Audio-Visual

기술은 마법과 같은 동시에 인류의 역할을 결정하는 무서운 요소이며, 인류가 진화하고 구축할 수 있는 가능성을 주기도, 우리 스스로를 파괴할 수 있는 가능성을 제공하기도 한다.

작품의 빛은 인류가 기술을 통해 자연적 요소들에 – 심지어 가장 천상적(신화적)이고 무형적인 요소들까지 – 행사하는 통제력의 상징적 표현으로 우리의 목적을 위해 변형하고, 필요에 맞게 왜곡하며 사용하고 있음을 나타낸다.

Technology is the magical and at the same time terrifying element that determines the role of man in the world, giving him the possibility to evolve and build but also to destroy himself.

Light is a symbol of the control that, through technology, man is able to impose on natural elements, even the most ethereal and intangible ones, transforming them, bending them to his needs and using them for his purposes.

08

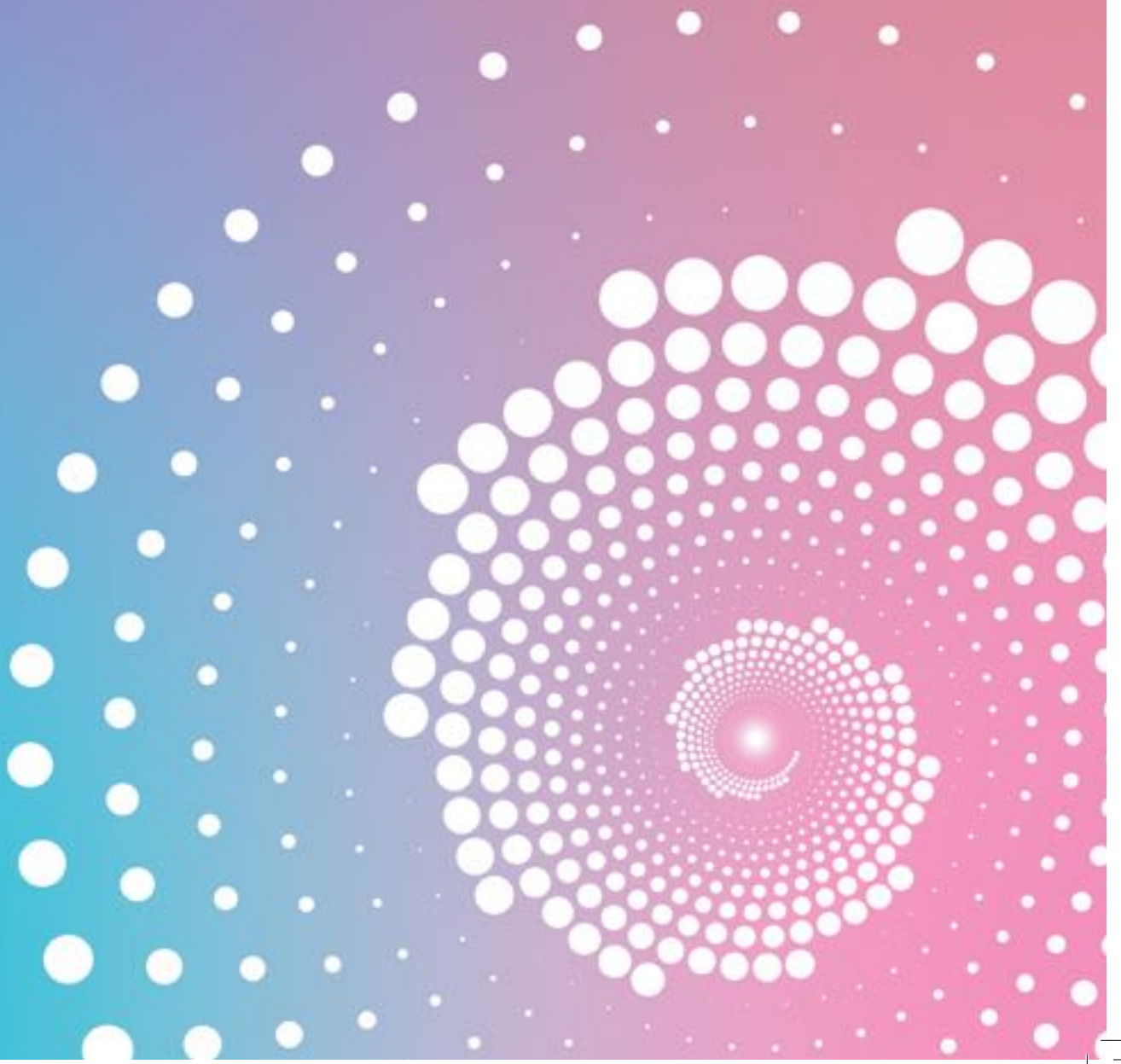
이철 Chul Lee / Korea

<금속적 숨 / metallic breathing> (2022, rev.2023)
 for Solo Trumpet in C and Electronics

지난 2~3년간 코로나로 인해 '호흡'에 매우 민감한 시기를 겪으면서, 직간접적으로 고통을 겪었던, 강렬했던 이 시기의 청각 경험을 기록하고자, 그리고 음악화 하고자한 동기로부터 작곡을 시작하게 되었다. 이 음악은, 금속성의 트럼펫 솔로 악기체를 통해 생성될 수 있는 소리를 증폭(amplified)된 소리와 변조된 소리(ring mod., transposer, delay의 조합)를 실시간 변조로 그리고 Tape을 통해 연주된다.

Over the past 2-3 years, I experienced a heightened sensitivity to "respiration" due to the COVID-19 pandemic, resulting in both direct and indirect challenges. Motivated by the desire to document and musically express these intense auditory experiences, I began composing. This composition utilizes a metallic trumpet solo instrument to create amplified and real-time modulated sounds, incorporating an employment of ring modulation, transposition, and delay effects.

| CONCERT 03

CONCERT 03 PROGRAM

PROGRAM TABLE

30주년 기념연주회
30th ANNIVERSARY CONCERT

서울국제컴퓨터음악제 2023
2023.10.08 일 / 17:00
서울교육대학교 종합문화관

Seoul International
Computer Music Festival 2023
2023.10.08 SUN / 17:00
General Culture Center
Seoul National University of Education

01
이은화 Eunhwa Lee / Korea
〈형형색색의.../ polychromatic...〉 (2000) for 2-ch Tape

02
안두진 Doo - Jin Ahn / Korea
〈상상속의 풍경... 『江』 / An Imaginary Landscape... 『River』〉 (1998)
for 4-ch Tape

03
문성준 Seong-Joon Moon / Korea
〈망점(網點)/ Halftone〉 (2023) for 2-ch Tape***

04
김한신 Han-shin Kim / Korea
〈da〉 (2015) for Audio-Visual Media

••• INTERMISSION

05
이돈응 Donoung Lee / Korea
〈Alco 2023〉 (2023) for Musical Robot and Human Performance***

이돈응 Donoung Lee / Performance

06
임종우 Jongwoo Yim / Korea
〈Shade〉 (2011, revision 2023)
for Tape in realtime 4channels processing***

07
황성호 Sung Ho Hwang / Korea
〈Silhouette〉 (1998) for Piano and Electronic Sounds

01

이은화 Eunhwa Lee / Korea

〈형형색색의.../ polychromatic...〉 (2000) for 2-ch Tape

'polychromatic'은 동음이의(同音異義: 음은 같으나 뜻이 다른 낱말) 개념에서 얻은 부제 정도의 의미를 갖는다. 이 곡에서는 동(動)적인, 동(銅)적인, 동(洞)적인, 그리고 동(同)적인 하나의 소리를 소재로 삼고 있으며, 각각의 의미들은 주관적인 색채감에서 비롯된다.

The concept of the polychromatic has about as much meaning as the subtitle. In this piece, one finds the sounds of "movement," "copper," "cave," and "similarity" (the Chinese characters for which are all pronounced "tong" in Korean) used as material, with each of these meanings having their own subjective sense of color.

02

안두진 Doo - Jin Ahn / Korea

〈상상속의 풍경... 『江』 / An Imaginary Landscape... 『River』〉 (1998) for 4-ch Tape

천 년 맺힌 시름을 출렁이는 물살도 없이
고운 강물이 흐르듯 학이 난다
천 년을 보던 눈이 천년을 파닥거리던 날개가
또 한 번 천애에 맞부딪노나.

(중략)

긴 머리, 잦은 머리, 일렁이는 구름속을
저 울음으로도, 춤으로도, 참음으로도 다 하지 못한 것이
어루만지듯 어루만지듯 저승 곁을 날은다.

서정주 시인의 시 '학(鶴)'을 바탕으로 상상속의 풍경 江의 풍경을 형상화시켰다.

< An imaginary landscape... 『River』 >

The crane flies on
like a smooth river flowing,
no ripples lapping,
through a thousand years of care.

Eyes that have seen a thousand years,
wings that have beaten a thousand years
strike once again against heaven's end

(omit)

Flying closer and closer to the life beyond,
to the heart of the tossing clouds streaming and bending,
as if caressing, caressing,
what can't be done by tears, dancing, or patience

03

문성준 Seong-Joon Moon / Korea
 <망점(網點)/ Halftone> (2023) for 2-ch Tape

소리는 물리적으로 운동이며, 운동이 인지에는 변화가 전제된다. 정적(운동의 소멸), 음고의 변화(운동 주기의 증감), 강세(운동 에너지의 증감), 음색(운동의 결합) 등. 변화가 없는 물리량이 무한히 연속될 때, 그것은 인식의 영역 밖에 존재한다. 작곡이란, 이러한 운동과 관련한 물리적 변수들을 유한한 시간 속에서 어떻게 분절하고 조직할 것인가에 관한 일이기도 하다.

실크스크린과 같은 망을 통해 뿌린 미세한 점이 결합하여 상을 만들어내는 고전적 판화와 인쇄 방식의 불연속적인 속성은 현대의 디지털 정보처리와 유사하다. 이 곡에서 작은 단위의 재료들은 다양한 크기와 밀도의 점들로 나타나고 서로 결합하거나 어긋나며 전체를 구성한다.

Sound can be described physically as motion. A change in motion is a prerequisite for it to be recognized. Pause (deactivation of motion), pitch (increase and decrease of periodic energy), velocity (increase and decrease of kinetic energy), or timbre (combination of motion). When the unchangeable physical quantity continues indefinitely, it exists outside the realm of perception.

Composing is also about how to divide and organize physical variables related to these movements in a finite amount of time.

The classical printmaking and printing methods of combining fine dots, such as silkscreens, to create images are similar to digital information processing by discrete attributes. In this piece, small units of material appear as dots of varying sizes and densities, join or break into each other and form the whole.

04

김한신 Han-shin Kim / Korea
 <da> (2015) for Audio-Visual Media

제목 "da"는 '나는 있는 나다'의 독일어 문장 'Ich bin der Ich-bin- da'의 한 단어(grain)이다. 신의 이름을 여쭙었을 때 신은 '있는 나' 로 대답하였다. '있는'의 의미를 찾는다는 것을 사운드와 이미지 안에 있는 사운드를 찾는 것으로 설정하여 작업하였다.

"da" is a grain word of the german sentence 'Ich bin der Ich-bin-da', which means 'I am who I am'. When Moses asked God's name, God answered 'Ich-bin-da'. I take finding meaning of 'da' for finding sound in sound and images.

05

이돈웅 Donoung Lee / Korea
 <Alco 2023> (2023) for Musical Robot and Human Performance

'Alco'는 Algorithm Composition의 약자로 나만의 고유한 알고리즘과 다양한 센서로 감지되는 연주자의 움직임으로 제어되는 작곡 시리즈이다. 음악적인 내용은 '나비효과'를 음악화한 것이다. 미세한 소리가 점차 중복되고 변조되어 폭풍우 소리로 발전되고 사라진다.

이전까지의 'Alco'에서는 작곡가의 숨소리와 물소리 그리고 연주되는 도시의 소음 등을 기본 음원으로 사용하였지만 이번 'Alco 2023'에서는 내가 직접 만든 음악연주로봇이 연주하는 음원을 기본 소재로 한다. 음악연주 로봇은 미리 프로그래밍된 알고리즘 음악과 실시간 즉흥으로 제어되는 음악을 연주한다.

My Alco is the abbreviation of Algorithm Composition and composition series by my unique algorithm and is controlled by the performer's movement detected by various sensors. The musical content is the musicalization of the 'butterfly effect.' The subtle sounds are gradually duplicated and modulated, developing into the sound of a storm and disappearing.

Previously, the composer's breathing, water, and city noise were used as primary sound sources in Alco. In this 'Alco 2023', the primary material is the sound played by the musical robot I made. The musical robot plays pre-programmed algorithmic music and real-time improvised-controlled music.

06

임종우 Jongwoo Yim / Korea

〈Shade〉 (2011, revision 2023) for Tape in realtime 4channels processing

이 작품은 프랑스 Grame과의 국제예술교류로 한국전자음악협회초청 'Concert Electro KEAMS'를 위해 특별히 작곡되어진 작품이다. 이 작품에서는 시각예술과 조각에서 다양한 색상과 형태를 그들 매체로 다양하게 표현하는 것과 같은 방식으로, 금속성 소리(metallic sounds)의 다양한 색감과 소리 특징을 표현하고자 하였다. 우리의 삶이나 어디에나 음영이 있듯이, 음악에서 특정한 음가를 갖지 않은 부분을 음영(그늘)이라는 생각으로 접근하였다. 특정한 음가를 갖는 부분과 특정한 음가를 갖지 않은 부분이 대조되고 공존하면서, 음악의 흐름이나 표현에서도 음영이라는 생각을 담고 싶었다. 이 작품에서 금속성 소리(metallic sounds)들은 Modalys software를 통해 physical modeling 합성으로 만들어졌다. 이번 한국전자음악협회 30주년 기념음악회를 위해 실시간 4채널 처리방식을 추가하였다.

This work was composed specially for 'Concert Electro Keams' organized by Grame. In this work I tried to express a variety of different colors and characteristics of metallic sounds, in the same way that visual arts and sculpture express a variety of colors and shapes in their media. Just as there are shades in our lives and everywhere, I approached the part of music that does not have a specific sound value with the idea of a shade. I wanted to include the idea of shading in the flow and expression of music as the part with a specific pitch and the part without a specific pitch contrasted and coexisted. The metal sounds were created physical modeling synthesis with IRCAM's Modalys software. For this concert commemorating the 30th anniversary of the Korea Electro-Acoustic Music Society, a real-time 4-channel processing method was added.

07

황성호 Sung Ho Hwang / Korea

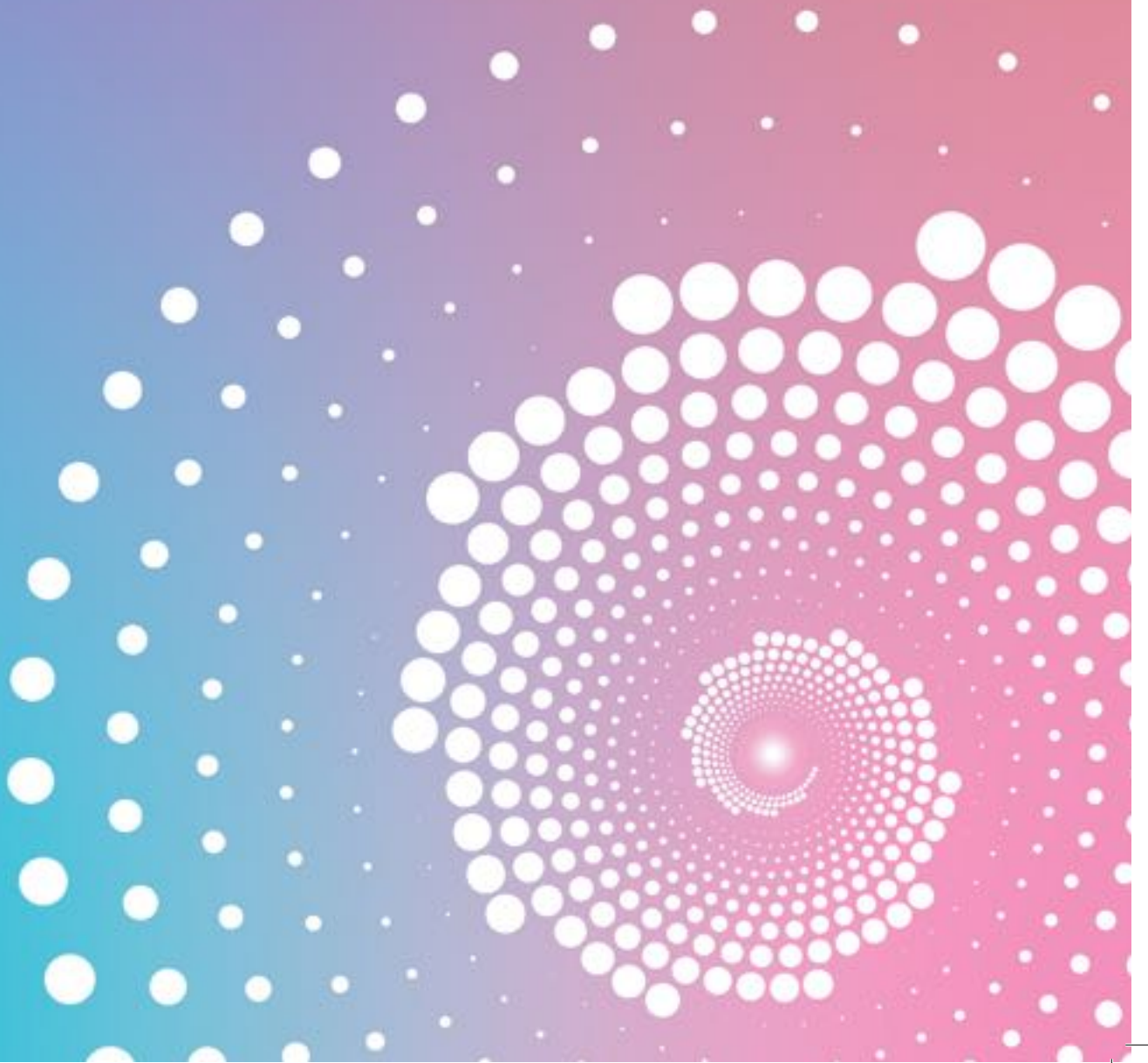
〈Silhouette〉 (1998) for Piano and Electronic Sounds

피아노 독주로 시작하는 이 작품에서 전자음향은 마치 어쿠스틱 피아노의 배경, 혹은 투영체로서의 실루엣과 같다. 비록 둘의 성격은 근원적으로 유사하지만 전자적 변형과 왜곡으로 서로 상대적이다.

1998년 고베 국제컴퓨터음악제에서의 세계 초연 이후 서울국제컴퓨터음악제를 비롯 제3회 Santa Fe 국제전자음악제, ICMC'99 (북경), Spring in Havana 2000, Festival in Lisbon 2002 등에서 연주되었다.

In this piece that starts with a piano solo, the electronic sound is like the background of an acoustic piano or a silhouette as a projection. Although their personalities are fundamentally similar, they are relative to each other due to electronic transformation and distortion. After its world premiere at Kobe International Computer Music Festival in 1998, it has been performed at many festivals, including Seoul International Computer Music Festival, the 3rd Santa Fe International Electronic Music Festival, ICMC' 99 (Beijing), Spring in Havana 2000, Festival in Lisbon 2002.

| CONCERT 04

CONCERT 04 PROGRAM

PROGRAM TABLE

서울국제컴퓨터음악제 2023

2023.10.08 일 / 19:30

서울교육대학교 종합문화관

Seoul International

Computer Music Festival 2023

2023.10.09 SUN / 19:30

General Culture Center

Seoul National University of Education

01

30주년 기념 영상 30th Anniversary Video

02

이안 빌락 Ian Whillock / USA

<Directionality> (2022) for 2-ch Tape**

03

CREAMA Laptop Orchestra / Korea

<Nori> (2023) for 8-ch Live Electronics with Laptop Orchestra***

04

송향숙 Hyang-sook Song / Korea

<Alle Nähe wurde Stein> (2023) for 8-ch Tape

05

주앙 페드로 올리베이라 João Pedro Oliveira / Portugal

<Light Particles> (2020) for Cello, Double Bass, Electronics, Video**

주윤아 Youna Ju / Violoncello

추대희 DaeHee Choo / Double Bass

• • • INTERMISSION

06

신성아 Seongah Shin / Korea

<사굴 No.2 / Sagul No.2 (Snake Cave No.2)> (2023) for 2-ch Tape***

07

김용규 YongGyu Gregory Kim / Korea

<Multimediaconcerto No. 31 'Sonata Electronica'> (2022)
for String Quartet and Computer

강민정 Minjeong Kang / Violin

송화현 Hwa-hyun Song / Violin

이상민 Sangmin Lee / Viola

주윤아 Youna Ju / Violoncello

08

이병무 Byung-moo Lee / Korea

<오돌 / O-dol> (2023) for 8-ch Tape***

09

전현석 Hyunsuk Jun / Korea

<조각난 색상들 / Fragmented Colours> (2023)
for Sheng and Live-Electronics***

김효영 Hyoyoung Kim / Sheng

01

30주년 기념영상 30th Anniversary Video

02

이안 윌락 Ian Whillock / USA

<Directionality> (2022) for 2-ch Tape

“directionality” uses field recordings of public places juxtaposed and transformed into noisy, granular textures. The opposition of these materials creates a surreal environment. The aim of the work is to reflect on the existentialism of our collective infrastructures. We destroy our environment to produce, to interact, to become connected. What is the final aim? What are the consequences? The the pursuit of interconnectivity is ultimately destroying our species and planet. What are the alternate paths?

“directionality” uses field recordings of public places juxtaposed and transformed into noisy, granular textures. The opposition of these materials creates a surreal environment. The aim of the work is to reflect on the existentialism of our collective infrastructures. We destroy our environment to produce, to interact, to become connected. What is the final aim? What are the consequences? The the pursuit of interconnectivity is ultimately destroying our species and planet. What are the alternate paths?

03

CREAMA Laptop Orchestra / Korea

<Nori> (2023) for 8-ch Live Electronics with Laptop Orchestra

'노리'는 민간에서 발생하여 오랜 세월 전해 내려오는 그 지방의 생활과 풍속을 반영한 한국 고유의 전통 민속놀이에서 착안된 단어이다. 옛날 우리의 조상들이 함께 어울려 풍류를 즐겼듯, 우리 또한 전자음악으로 재해석된 우리의 전통음악을 통해 한바탕 어울려 놀며 한국의 전통문화를 공유하고자 한다. 이 작품의 주요 아이디어는 라이브 신호 처리를 통해 재해석된 한국의 전통 음악으로 새로운 방식과 전자음향을 창조하는 트렌드를 제안하는 것이다. "노리"는 라이브 코딩과 자이로 센서를 통해 한국의 전통 음악을 새롭게 정의하는 혁신적인 라이브 일렉트로닉 음악 공연이다. 이 혁신적인 개념은 한국음악의 전통 멜로디와 리듬을 현대적인 랩 탑 오케스트라 기술과 융합하여 전통과 실험을 재미있게 어우른다. 한국의 전통 음악을 출발점으로 삼아, "노리"는 창의적인 음향 여행을 시작한다. 라이브 코딩을 통해 연주자들은 실시간으로 컴퓨터 코드를 작성하고 조작하고 자이로 센서로 제어하여 음향을 생성하고 변형한다. 랩탑 오케스트라는 디지털 악기의 집합체로서, 환상적이고 끊임없이 변화하는 음악적 경험을 창출한다. "노리"는 전통 한국 음악을 새롭게 재해석하면서 라이브 코딩이 전자 음악의 새로운 트렌드와 가능성을 탐구한다.

“Nori” is a word inspired by Korean unique traditional folk games, which have their roots in the local lifestyle and customs that have been passed down through generations in the community. Just as our ancestors used to gather and enjoy cultural activities together, we aim to come together and celebrate Korean traditional culture through our traditional music reinterpreted with electronic music. The primary idea of this work is to propose a trend in creating new ways and electronic sound through reinterpretation of Korean traditional music using live signal processing. ‘Nori’ is an innovative live electronic music performance that redefines Korean traditional music through live coding and gyro sensors. This groundbreaking concept creatively blends traditional Korean melodies and rhythms with modern laptop orchestra technology, bridging tradition and experimentation in an engaging manner. Starting from the foundation of traditional Korean music, ‘Nori’ embarks on a creative sonic journey. Through live coding, performers write, manipulate computer code in real-time, and control sound generation and transformation with gyro sensors. The laptop orchestra, as a collective of digital instruments, creates a fantastic and ever-evolving musical experience. ‘Nori’ reinterprets traditional Korean music while exploring the potential of live coding as a new trend and possibility in electronic music.”

04

송향숙 Hyang-sook Song / Korea
<Alle Nähe wurde Stein> (2023) for 8-ch Tape

제목 'Alle Nähe wurde Stein'-'가까워진 모든 것은 돌로 변하여 버렸다'는 라이너 마리아 릴케 Rainer Maria Rilke의 기도 시집(Das Buch von der Armut und vom Tode) 중 <이토록 커다란 아픔의 무게를 뚫고 Vielleicht, dass ich durch schwere Berge gehe>의 한 구절이다.

작품은 (감정이나 속도 등을) 억누르는 제스처로부터 반복적 리듬을 통해 에너지를 증폭시키는 구조를 원형으로 삼고 이를 변주를 통해 전체를 구축하였다. 실재하는(물질적) 몸(corps)에서 발현되는 소리와 실재하지 않은(비물질적) 몸(corps)에서 발현되는 소리를 다양한 방법으로 생성하고 처리, 변형하고 혼합하여 음악적 재료를 구성하였다. 가볍고 약하며 의미의 연결성이 떨어지는 단어들을 나열하여 호흡의 양을 조절하여 읽는 방식으로 목소리를 녹음하거나 다양한 상황에서의 군중의 목소리를 수집(거리가 멀고 명확하지 않게) 하였다. 숨소리와 종얼거리거나 웅성거리는 목소리나 오브제(objet) 등 실재하는(물질적) 몸(corps)에서 발현되는 소리는 에너지가 미비하거나 모호한 소리를 주요하게 다뤘고, 실재하지 않은(비물질적) 몸(corps)으로 발현되는 소리(modalys)는 가능한 비주기적이며 넓은 스펙트럼을 갖는 풍부한 음색을 재료로 하였다. 그리고, 이를 다양한 소리의 처리를 거쳐 음악의 텍스처를 구성하고, 구조를 구축하였다.

The title 'Alle Nähe wurde Stein'-'Everything that comes close has turned to stone' is from Rainer Maria Rilke's book of prayer poems (Das Buch von der Armut und vom Tode) <Vielleicht, dass ich durch schwere Berge gehe>.

The structure that amplifies energy through repetitive rhythm from certain gestures that suppress (emotions or speed, etc.) was used as a prototype and the whole was built through variations. Sound produced in the real (material) body (corps) and the sound produced in the non-existent (non-material) body (corps) were created, processed, transformed, and mixed in various ways to form musical materials. Words that are light, weak, and poorly connected in meaning are listed, and voices are recorded by reading by adjusting the amount of breathing, or voices of the crowd are collected in various situations (distant and unclear). As for the sound expressed in the real (material) body (corps), such as breathing, muttering, muttering voices, and objects, the sound with insufficient or ambiguous energy was mainly dealt with, and the non-existent (immaterial) body (corps) -Modalys- are aperiodic as much as possible and rich tones with a wide spectrum are used as materials. Then, through various sound processing, the texture of the music was composed and the structure was established.

05

주앙 페드로 올리베이라 João Pedro Oliveira / Portugal
<Light Particles> (2020) for Cello, Double Bass, Electronics, Video

Light Particles는 Contracello Duo의 의뢰로 제작되었다. 2018년에 나는 이 듀오를 위해 Dark Energy라는 작품을 썼다. 그것은 아직 알려지지 않은 이러한 형태의 에너지와 관련이 있고 우주 전체 공간을 가득 채울 것으로 믿어지는 어둡고 에너지 넘치는 작품으로 여겨졌다. 2020년에 듀오가 나에게 새로운 작품을 쓰라고 권유했을 때 나는 이전 작품과 반대되는 Light Particles를 작곡했다. 시각적인 요소와 음악적인 요소의 상호작용으로 경쾌한 분위기를 만들어내는 밝고 유동적인 작품이 되도록 의도되었다.

Light Particles was commissioned by the Contracello Duo. In 2018 I wrote a piece for this Duo called Dark Energy. It was supposed to be a dark and energetic piece, related to this form of energy still unknown and believed to fill the entire space of the universe. In 2020, when the Duo invited me to write a new piece, I composed Light Particles, that is the reverse of the previous piece. It is intended to be a bright and fluid piece, where the interaction of the visual and musical particles create a light atmosphere.

06

신성아 Seongah Shin / Korea
<사굴 No.2 / Sagul No.2 (Snake Cave No.2)> (2023) for 2-ch Tape

사굴 No. 2(2023)은 화산섬인 제주도의 지형적인 특성으로 해안을 중심으로 자생적으로 많이 만들어진 용암동굴에 그 지역에 사는 사람들의 전설, 신화, 민담 등을 배경으로 구술된 기억, 사건, 기록들에 상상력을 더하는 음악적 시도이다. 이는 음악, 사운드로 재구성해내어 문서기록으로 대체할 수 없는 또 다른 감각들로의 확대를 시도하고 있으며, 자연적인 현상으로서의 소리가 인간의 감정과 이야기와 결합되어 의미를 생성해내는 과정에서 기록과 역사와는 다른 감각적, 예술적 기록을 시도한다. 소리 재료는 가장 단순하고 최소화된 사인파의 원초적인 지점에서 시작되고 화이트노이즈까지 확대되며 자연적인 소리와 인위적인 소리의 상반되며 동시에 동질적인 미적 확장을 시도한다.

"Sagul No. 2(2023)" is set in the geological characteristics of Jeju Island, a volcanic island, and incorporates the legends, myths, and folktales of the people living in that region. Memories, events, and records are intertwined with the coastal landscapes and naturally-formed lava caves. The project reconstructs these elements through visuals, music, and sound, creating unique sensory experiences that cannot be replaced by traditional documentation. The

sounds from nature are combined with human stories, giving rise to new meanings and attempting to present an alternative sensory and artistic record, distinct from conventional historical records. The materials for sound is derived from the simplest and most minimalistic origins, attempting a musical and aesthetic expansion with minimal resources.

07

김용규 YongGyu Gregory Kim / Korea
<Multimediaconcerto No. 31 'Sonata Electronica'> (2022)
 for String Quartet and Computer

현악사중주와 컴퓨터를 위한 실험적 에튀드로 짧은 4개의 악장으로 구성되어 있다. 모던 소나타 포맷을 바탕으로 컴퓨터 프로세싱 기법들을 부가하였다. 전체적으로 현악의 어쿠스틱 음향과 컴퓨터의 전자음악간의 조화를 고려하였다. 현악은 단독적으로 음악을 가지고 있으며 때로는 전자음향의 컨트롤 역할을 한다. 제주민요 '이어도사나'가 3악장에 사용되었다.

This is kind of an experimental etude for string quartet and computer consists of 4 short movements. Based on the modern sonata format, computer processing techniques were added. The harmony between the acoustic sound of strings and the electronic music was mainly considered. String part has its own music, but sometimes it plays as a controller of the electronic sound. Traditional rowing melody from Jeju island "Yeardosana" was used in the 3rd movement.

08

이병무 Byung-moo Lee / Korea
<오돌 / O-dol> (2023) for 8-ch Tape

중학교 시절 음악실기대회에 함께 나갔던 친구 하나는 성악 실기곡으로 제주 민요 "오돌또기"를 준비했더랬다. 이 곡 "오돌"에서 사용된 신스데프 (SynthDef, 수퍼콜라이더에서 사용하는 소리 모델 단위)는 잔향기를 제외하고 1개다.

어른 만큼의 구성진 실력은 아니었지만, 나로서는 처음 들어보는 매우 신선한 가사와 그 친구의 찌렁찌렁한 목소리가 지금까지 잊혀지지 않는다. 사용된 신스데프가 하나라는 것이 의미하는 바는 이 곡에서 등장하는 모든 소리는 근본적으로 같은 소리 생성 구조를 지니고 있다는 뜻이다.

지금도 가끔씩 흥얼대는 그 가락과 함께 무엇보다 내 관심을 끌었던 것은 다름 아닌 제목이었다. 같은 구조에서 단지 매개변수들의 양적인 차이가 소리의 질적 차이를 유발하는 극단적인 양질 전환의 예들을 들려준다.

여전히 그 뜻을 명확히 알 수 없는 그 제목은 나에게 토속적이면서도 이국적인 제주의 복합적인 이미지를 한껏 고양시켰다. 개별 소리뿐 아니라 전반부와 후반부에 사용된 개별 소리들의 연속인 시퀀싱의 구조 또한 매우 유사하다.

바람, 파도, 해무, 특히 구멍이 송송 뚫린 검은 현무암의 모습이 "오돌또기"의 어감과 더불어 활기차면서도 오묘한 음향적인 형상을 구체화 시켰다. 전 후반부에서 다른 점은 개별적인 소리의 포락선과 소리간의 간격 그에 따라 달라진 사용된 소리들의 개수다.

그러나 우리는 이 커다란 질적 도약을 경험상 완전히 다른 심상과 밀착시켜 소리들을 해석한다. 흥미롭게도 청중은 이 상반된 질적 성격의 소리들을 전혀 다른 방식으로 통합하게 될 것인데, 그것은 하나의 곡에 대치시켜 놓은 형식적인 이유 때문이다. 단 하나의 기술적인 모델에서 출발한 다양한 소리들이 정신적인 방법으로 다시 통합되는 형국이다.

At my middle school time, a friend who participated in a music contest together prepared a Jeju folk song called "Odoltogi" as a vocal performance song. In this piece "O-dol", just one SynthDef (sound model unit used in SuperCollider) is used except for a reverberator. His voice wasn't as tasteful as an adult, but I can't forget the very fresh lyrics I've never heard before and the booming voice of my friend. The fact that there is only one SynthDef used means that all sounds in this piece have essentially the same sound generation structure.

Along with the melody that I still hum from time to time, what caught my attention more than anything else was the title. In the same structure, only quantitative differences in parameters cause qualitative differences in sound, giving examples of extreme quantity-quality conversion.

The title, which still cannot be clearly understood to me, raised the

complex image of Jeju, which is both indigenous and exotic, to the fullest. Not only individual sounds, but also the structures of sequencing, which are series of individual sounds used in the first and second half, are also very similar.

The wind, waves, sea fog, and especially the black basalt with holes, embodied the lively and mysterious acoustic shape along with the euphony of "Odolttogi." The differences between the first and second half are the envelopes of individual sounds, the time interval between the sounds and the number of sound used accordingly.

However, we interpret the sounds by bringing this large qualitative leap close to a completely different image in experience. Interestingly, the audience will integrate these conflicting qualitative sounds in a completely different way, for a formal reason of confronting them in one piece. The various sounds starting from a single technical model are reintegrated in mental way.

09

전현석 Hyunsuk Jun / Korea**〈조각난 색상들/ Fragmented Colours〉 (2023)**

for Sheng and Live-Electronics

이 작품은 제주도 체류를 통해 느꼈던 개인적인 감상을 바탕으로 한다. 작곡가는 제주도를 방문하면서 마주하게 되는 청정한 바다, 푸른 하늘, 검은 화산토와 같은 자연적인 요소들의 다양한 색상에서 깊은 인상을 받았다. 이들 각각은 개별적인 존재이면서도 독립적이지만, 함께 어우러져 제주도의 독특한 아름다움을 만들어낸다. 작곡가는 제주도에서 느낀 거친 생명력과 화려한 색감의 인상을 음악으로 표현하고자 하였다.

This piece is based on the composer's personal impressions felt during their stay in Jeju Island. While visiting Jeju, the composer was deeply impressed by the various colors of natural elements such as the clear sea, blue sky, and black volcanic soil. Each of these elements exists individually but also come together to create the unique beauty of Jeju Island. The composer aimed to express the rough vitality and vibrant colors they experienced in Jeju Island through music.

INSTALLATION

2023.10.06 금 – 10.08 일

2023.10.06 FRI - 10.08 SUN

서울교육대학교 종합문화관 로비

Seoul National University of Education, General Culture Center Lobby

인터랙티브 사운드와 미디어아트를 위한 <My Planet B612>

<My Planet: B-612>는 생텍쥐페리의 소설 <어린 왕자> 속 주인공어린 왕자가 살던 행성 B-612를 모티브로 관객이 자신만의 행성을 만들어가는 인터랙티브 체험형 전시이다. 기존의 영상위주의 인터랙션 미디어아트와는 차별화하여 사운드까지 관객과 인터랙티브하게 상호반응하는 입체음향으로 설계하여 시각적, 청각적 모두 실제적으로 상호 반응하는 체험형 인터랙티브 이머시브 사운드 및 미디어아트이다. 어린왕자는 왜 장미를 그의 행성에서 키웠을까? 그에게 장미는 어떤 의미였는가? <My planet: B-612>은 알고리즘으로 결정되는 사회적 기호가 개인의 기호를 대체하는 현실에서 자신의 내면을 확립할 수 있는 장을 마련하기 위해 기획된 프로젝트이다. 관객은 어린왕자가 되어 자신만의 B-612 행성을 만들어내는 과정을 통해 자아를 고찰하는 계기를 가지게 된다. 이 작품은 한국문화예술위원회 2023년 예술-기술매칭사업에 선정지원 제작되었다.

총감독: 리처드 듀다스

기획 및 예술감독: 김태희

기획 및 행정: 김수진, 송민주

사운드디자인 및 이머시브 사운드디자인: 김수진, 김다은, 정지은, 안재현

피지컬 인터랙션 및 인터랙티브 미디어아트: 김태희

설치 및 운영: 이용우, 장승현

<My Planet B612> for Interactive Sound and Visual Installation

<My Planet: B-612> is an interactive experiential exhibition inspired by the planet B-612, where the main character, the Little Prince, lived in Antoine de Saint-Exupéry's novel "The Little Prince." In contrast to existing video-centric interactive media art, this project distinguishes itself by incorporating three-dimensional sound that interacts with the audience, creating a truly immersive experience where both visual and auditory elements interact in real-time. Why did the Little Prince choose to cultivate roses on his planet, and what did those roses symbolize to him "My Planet: B-612" is a project designed to provide a space for individuals to establish their inner selves in a reality where social preferences determined by algorithms often replace personal preferences. By becoming the Little Prince and engaging in the process of creating their own B-612-inspired planets, the audience has an opportunity for self-reflection. This work was produced with support from the Korea Arts Council's 2023 Art-Technology Matching Project.

Chief Director: Richard Dudas

Project Organizer & Artistic Director: Taehi Kim

Project Management: Minjoo Song, Sujin Kim

Sound Design & immersive sound Design: Sujin Kim, DaEun Kim, Jieun Chung, Jaehyun Ahn

Physical interaction & interactive media art: Taehi Kim

Installation and Operation: Yongwoo Lee, Seunghyun Chang

CREAMA : Center for Research in Electro-Acoustic Music and Audio Technology at Hanyang University 단체 소개

CREAMA(Center for Research in Electro-Acoustic Music and Audio)는 2012년에 등록된 독립비영리 연구센터이다. 기술과 음악의 융합 예술 활동에 가치를 두고 전자음악의 보급, 전자음악 및 컴퓨터 음악교육, 공연 예술분야의 기술 연구 및 신기술 활용, 국제전자 음악페스티벌 및 컴퓨터음악 센터와 협력 및 교류활동을 펼치고 있다. 지난 수년간 기술을 융합한 다양한 콘서트를 기획 및 기획하고, 국내외에서 세미나와 워크숍을 개최하였으며, 음악 프로젝트를 위한 새로운 소프트웨어 기술을 개발하고, IRCAM(프랑스), GRAME(프랑스), CHAIR(독일) 등 국제적으로 유명한 컴퓨터 음악연구기관과 협력해왔다. TIMF 앙상블(한국), 앙상블 오케스트라 콩탱포랭(프랑스), 모아티에 타악기 듀오(한국), 디오티마 현악 4중주(프랑스), 웨도우 플레이(영국) 등과 협업 한류직 앤 일렉트로닉스 시리즈와 퍼커셔니스트 장 저프로이(프랑스), 비올리스트 라세원(한국), 퍼커셔니스트 패티커드(미국) 등의 솔리스트와 함께하는 전자음악콘서트를 개최한 바 있다. 또한 트리스탄 무레이, 마르타 젠틸루치, 에드먼드 캠퍼온, 메이팡 린 등 국제무대에서 활발하게 활동하고 있는 작곡가, 연주자, 연구자를 초청해 세미나와 워크숍을 개최했다. 2014년에는 서울에서 제1회 국제 IRCAM 포럼 워크숍을 개최한 바 있다. 새로운 기술과 음악을 소개하는 IRCAM 포럼 워크숍은 일반적으로 파리에서 개최되지만, 인스티튜트 프랑스와 프랑스 문화부의 일부 지원을 받아 아시아에서 처음 열렸는데 의의가 있으며, 작곡가 필립 마누리와 앙상블 인터컨템포러리 바이올리니스트 강해선 등 연구자, 작곡가, 연주자들로 구성된 대규모팀이 방한하여, 4일간 IRCAM 소프트웨어 워크숍, 작곡세미나, 콘서트(서울 울림푸스홀)를 진행하였다. 이 포럼의 콘서트를 통해 필립 마누리의 바이올린과 라이브일렉트로닉스를 위한 파르티타 II가 아시아 초연하여 국내외 음악계에 신선한 영감을 부여했다. 또한 CREAMA는 국제 컴퓨터 음악 컨퍼런스(ICMC)에서 소프트웨어 기술을 개발하여 발표했는데, 현 CREAMA 연구센터장 리처드 두다스가 설계한 '웜코러스'와 연구원 안재현이 설계한 불협화음 콤팩트 효과가 포함된다. (이에 대한 컨퍼런스 논문은 ICMC 논문집에 게재되어 있다.) 현재 크리마는 독일 바이마르에 위치한 CHAIR(햅틱 오디오 인터랙션 연구센터)와 악기용 스트링 형태의 피에조를 개발하기 위해 협력하고 있다.

CREAMA (Center for Research in Electro-Acoustic Music and Audio) is an independent non-profit research center registered in 2012 and linked to the Hanyang Electronic Music Research Center. Its Goals are the visibility of electro-acoustic music within the greater music world, nurturing electronic and computer music education, encouraging technological research in the arts, promoting the use of new technologies within the arts, and fostering collaboration and exchange with other international electronic and computer music centers. To achieve these goals we have organized and curated many concerts incorporating technology throughout the years, hosted seminars and workshops in Korea and abroad, developed new software technologies for musical projects, and collaborated with internationally renowned computer music research institutions such as IRCAM (France), GRAME (France), and CHAIR (Germany). Our concerts have included the Music & Electronics series in collaboration with the TIMF ensemble (Korea), the Ensemble Orchestral Contemporain (France), the Moitié percussion duo (Korea), the Quatuor Diotima (France), and ShadowPlay (UK), as well as electro-acoustic music concerts with soloists including percussionist Jean Geoffroy (France), violist Rah Sewon (Korea), percussionist Patti Cudd (USA). We have hosted seminars and workshops with visiting composers, performers, researchers, including composers Tristan Murail, Marta Gentilucci, Edmund Campion and Mei-Fang Lin, among many others. In 2014 we hosted the first International IRCAM Forum Workshop in Seoul. Although the IRCAM Forum Workshops, presenting new technologies and music, are usually held in Paris, this first regional event in Asia, supported in part by the Institut Français and French Ministry of Culture, included a large team of researchers, composers and performers (including composer Philippe Manoury and Ensemble Intercontemporain violinist Hae-Sun Kang), who came from IRCAM for four days to teach software workshops, lecture at composition seminars, and perform a concert at Olympus Hall in Seoul (including the Asian première of Manoury's Partita II for violin and real-time electronics). CREAMA has additionally developed software technologies which have been presented at international conferences such as the ICMC (International Computer Music Conference). These include the "Warm Chorus" designed by Richard Dudas and an inharmonic comb filter effect designed by Jae hyun Ahn. (Conference papers about these have been published in the proceedings of the ICMC.) Currently CREAMA is a partner with CHAIR (the Center for Haptic Audio Interaction Research) in Weimar, Germany for their development of a piezo-electric string for musical instruments.

소장: 리처드 두다스

전임연구원: 김태희, 장은지, 안재현

연구원: 김다은, 김수진, 박예송, 방도현, 송민주, 유태선, 이용우, 정지은, 장승현

Center Director: Richard Dudas

Principal Researchers: Taehi Kim, Eunji Chang, Jaehyun Ahn

Researchers: DaEun Kim, SuJin Kim, Yesong Park, Dohyun Bang, Minjoo Song, Taesun Yu,

Yongwoo Lee, Jieun Jung, Seunghyun Chang