

aurélio edler-copes

in c⁺⁵⁰

AURÉLIO EDLER-COPES / IN RESONANCE

TERRY RILEY / IN C

1. EDLER-COPES / IN RESONANCE

2015-16

For electric guitar & live electronics /
Pour guitare électrique et électronique
Aurélio Edler-Copes, guitare électrique et
électronique

2. TERRY RILEY / IN C⁺⁵⁰

1964

Version for electric guitar, 17 virtual delays
& live spacialization /
Version pour guitare électrique et 17 délais virtuels
spatialisés

Aurélio Edler-Copes, guitare électrique et
électronique, 2014

© Associated Music Publishers, Inc.

With the kind authorization of / Avec l'aimable
autorisation de Première Music Group.

This recording was realized in December 2015
at Amann Studios in Vienna with the support of
the Austrian Federal Chancellery and KulturKontakt
Austria during the Artists in Residence Program.

IN RESONANCE

AFTER "IN C" BY TERRY RILEY
For electric guitar and live electronics

AURÉLIO EDLER-COPES (*1976)

ELECTRIC GUITAR
CLEAN STRATOCASTER
(Pickups: Neck and Middle)
AMP FENDER TWIN REV.
(Reverb level: 5)

WHAMMY BAR
0 tone
-12 tone

LIVE ELECTRONICS

SLOW
[♩] = 50 (>)

[x3]

1 2 3

* Dynamics controlled by expression pedal

* Take the 3rd and/or 4th strings as reference for the gliss.

P1
INFINITE DELAY 1 (200ms) to channels 1 and 2
INFINITE DELAY 2 (100ms) to channels 3 and 4
4-CHANNEL 1: mix 10%

P2
DELAY'S CHAIN from 1 to 8 (300ms each), feedback 5%
0-100% 2 and 3: mix 10%

with module number 53
with module number 53

Aurélio Edler-Copes, « In Resonance », beginning.

IN C⁺⁵⁰

Written by Terry Riley in 1964, *In C* is a score made up of 53 modules, performed in a *loop* by an instrumental group of variable size, lasting approximately 45 minutes. Considered one of the first works of the Minimalism, this hypnotic, enigmatic piece has influenced not only composers and performers of contemporary music, as well as pop and rock musicians and electronic music the world over.

In 2014, I have created the *In C⁺⁵⁰* project, a tribute to the 50th anniversary of this monument of 20th-century music. *In C⁺⁵⁰* presents a pulsating new version of *In C* for solo electric guitar, 17 virtual delays and 8-channel spatialisation. This new version differs from the original in that it is realised by a single performer – which gives it a homogeneous sound – and creates, through the real-time electronics, a multiplication in canon of the electric guitar relayed over the loudspeakers around the audience.

On this occasion, I have also composed a new work, *In Resonance*, for electric guitar and real-time electronics, a piece that explores and develops the resonances of the modules from *In C* with a similar process of delays, reinjection of sound in space and spatialisation. A static, contemplative work in which the frenetic beat of *In C* gives way to a sound mass suspended in time.

In C⁺⁵⁰ invites the listener to an immersion in sound on the threshold of the perception of time, space and motion.

Aurélio Edler-Copes

In the half-century and more of its existence, Terry Riley's *In C* (1964) has been recorded by ensembles of Chinese instruments and of Afro-European, by groups of keyboards, of flutes and of saxophones, and by at least two teams of singers and percussionists, as well as by the mixed array of the original version, made in the banner year of 1968. Aurélio Edler-Copes, however, gives us something new, drawing all the sounds cleanly and clearly from an electric guitar. No less important than the source is the personnel, the fact that everything here is being created by a single musician. A work that, when it was new, spoke not only of harmonic consonance but also of human accord, with diverse musicians joining in the one flow, now means something different.

For one thing, Edler-Copes's interpretation is simultaneously performed and constructed. His many simultaneous guitars are created not by overdubbing but by a digital system that allows motifs, once laid down, to be repeated. The rapidly ticking high C at the start, setting the sixteenth-note pulse, is replayed right through; it is still there at the end when the process has been completed. That process,

too, is maintained by electronic means. As Edler-Copes moves through Riley's sequence of fifty-three motifs, these are repeated partly by him and partly by his electronic system, which includes a chain of sixteen delays generating a multi-part canon on each motif, with a time interval between entries of around four seconds at the beginning, extending to twice that at the end of the piece. Treated at the same time to spatialization, these canonic echoes seem to stretch out from the lone player into infinity.

That impression will be more pronounced when the performance is heard live with eight-channel sound (a binaural simulation is available for download), but even on this CD there is a sense of the music unfolding in some vast space, within which motifs come forward from the depths and slowly retreat back. The effect might also be likened to that of a series of objects (the motifs) being placed inside a mirror-lined box to produce multiple reflections.

Riley's scheme ordains that these reflections, playing over one another, fuse into harmonies, and that those harmonies begin by moving toward one four-note model (C–E–F–G) and end in closing around another (C–F–G–Bb), by way of chords more complex. Responsibility for so much of the sophistication here, however, is Edler-Copes's as both guitarist and technician, in creating transparent yet slightly occluded textures to give the piece at once brilliance and mystery, and also in judging color. Against the precise metallic resonance of

that repercussing high C, for example, the arrival of the C two octaves lower (3' 33") has a warm, vocal quality that comes partly from the fast, pulsed tremolo Edler-Copes adopts for this tone Riley marks as sustained. Somewhat later (10' 47"), a downward scale in whole notes, with two chromatic steps, is placed in the bass and again has a vocal character, but this time suggesting a chanting choir. Other references, to different sounds, different musical worlds, come and go as the realization continues.

What impels that continuation comes, again, from how Edler-Copes understands the notation, absorbs how Riley's motifs may seem to grow out from one another, shifting the rhythm or harmony quite gently, or else assert contrast, introduce something altogether new. Here the latter moments – the entry of the B as a dissonant note, particularly against the F of the initial harmony (6' 26"), the G that opens up the pitch space, a suddenly higher note chiming in this recording as a little bell (14' 37") – are beautifully measured, so that they stand out but also hold the promise, duly fulfilled, of becoming integrated into the single stretch of twinkling activity Edler-Copes achieves.

The liveliness, the energy compacted into each sound, may make it appear that this music, at once very slow in harmonic change and very fast in surface rhythm, is self-generating, being woven by the notes themselves. But then as we listen, as when we look at those drawings that can be understood two ways,

we may find our perception flipping from the objective to the subjective, to an awareness of the musician as prime cause. Of course, the musician's performance, his presence, is itself something twin. What we hear, as we are drawn through the piece, is a perfect union of live and electronically reproduced sound, of the human and the digital – a metaphor as true to today's world as group solidarity was to that of half a century ago.

From this same union of musician and machine – and from the same notation as starting point – comes Edler-Copes's *In Resonance*. Each of Riley's melodic patterns now becomes a chord, denser than in the original but with the same harmonic process remaining audible. The greater density reproduces the effect of repeating the motifs in turn within a reverberant space, an effect brought into use by another heterodox classic of the sixties, Alvin Lucier's *I am sitting in a room* (1969). To enhance that effect, Edler-Copes uses a volume pedal to silence attacks (as well as to alter the level as the chord is in play) and the whammy bar to instil microtonal deviations. This is again an experience to be encountered live, with eight-channel sound, though the recording, of course, offers the welcome possibility of hearing the music several times, with increasing appreciation of its detail.

One might imagine that the Edler-Copes sequel captures what the hall remembers after he has performed *In C* there: not the flurry but

the overall shape. Or it is as if a performance of the Riley score were going on deep under the ocean, and being transmitted to us in the movements of the waves.

Image and echo, *In C* and *In Resonance* together repeat the lesson that either of them delivers individually, that nothing ever lasts and nothing ever is lost.

Paul Griffiths, August 2016
Translated by John Tyler Tuttle

Aurélio Edler-Copes (Brazil, 1976)

Composer, guitarist and performer in electronics. Aurélio Edler-Copes's work is recognised for its intensity, dynamism and considerable dramatic force. His artistic research has led him to merge electric and acoustic instruments, creating new real-time electronics set-ups whilst integrating electronics, video and light in his musical writing.

A highly active creator, he collaborates regularly with prestigious soloists and ensembles (Ensemble Intercontemporain, Klangforum Wien, Musikfabrik, Quatuor Diotima, Quatuor Béla, Nieuw Ensemble, L'itinéraire, Mosaik, Vortex, Orchestras of São Paulo, Minas Gerais, Bilbao, Euskadi, Lorraine, et al.) and has received some thirty international composition prizes, in particular the New Forum Jeune Création Prize, the «Premio de Roma» of the Spanish Foreign Affairs Ministry, and the Georges Wildenstein Prize of the French Académie de Beaux Arts.

He has been composer in residence at the Royal Academy of Spain in Rome, the Casa de Velázquez–Académie de France in Madrid, and Kulturkontakt–Federal Chancellery of Austria, in Vienna. He has also worked in residence at the GRAME studios in Lyon, GMEM in Marseille, and SCRIME in Bordeaux, as well as the Phonos Foundation in Barcelona and the Royaumont Foundation. In addition, he was associate composer with the Compagnie Éclats in Bordeaux and composer in residence of the Ensemble Taller Sonoro in Seville.

Aurélio Edler-Copes earned a bachelor degree in guitar with Daniel Wolff at the Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil, and in composition with Gabriel Erkoreka at the Centro Superior de Música del País Vasco–Musikene. He also earned a master's in composition and musical theater with Georges Aperghis at the Hochschule der Künste Bern, Switzerland, and completed his training in the Cursus of Composition and Computer Music at IRCAM–Centre Pompidou in Paris.

www.edler-copes.com

Terry Riley (EUA, 1935)

Composer, instrumentalist and improviser, Terry Riley is one of the founders of the Minimalist Music movement. His first works, in particular *In C* (1964), introduced a new shape into the western music based on structures of repetitive and exchangeable patterns.

The music of Riley influenced numerous artists and musical groups among which Steve Reich, Philip Glass, Brian Eno, John Cale, Frederick Rzewski, David Allen (Soft Machine) or Peter Townshend (The Who).

The enormous popular and commercial success of *In C* in the seventies had made of Riley a composer whom the reputation could compete with that of a rock star. He will stay above all the composer of this master piece of the minimalism which seemed like an electric shock by imposing by its disconcerting simplicity and by the jubilant vitality that it communicated to the interpreters and to the public, an alternative as radical as unexpected to the serial formalism and to the philosophic detachment of Cage.

In his route, Riley contributed in particular to bring down barriers between classical music and popular music, between composition and improvisation and to propose a multicultural approach to his art where the pursuit in a fusion between the East and the West shows through. Riley will also remain the one who took up with the tradition of the composer interpreter.

Charismatic virtuoso, inhabited by a spirituality of Hindu inspiration which feeds every moment of the life, he succeeds in sharing worldwide and with a very wide public his hypnotic sound volutes.

IN C⁺⁵⁰

© 2014, Aurélio Edler-Copes

DELAY TIME

450 ms
 900 ms
 1350 ms
 3600 ms
 5400 ms
 7200 ms

DELAY SWITCH

OFF
 VOICES
 LINE
 METRO

p delay
p line-metro

REVERB

OFF
 ON

REVERB DRY / WET
65

p reverb

MIDI CONTROL

AU DLS Synt...
15
FROM 10 TO 22
p events

STOP

MIDI MIXER

to Max 1
p mixer

TIME :
00:01:08

E-GT

INPUT 0.0 dB
OUTOUT 0.0 dB

DIRECT on/off
Equalizer Bypass

VOICES DELAY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0.0 dB

INFINITE DELAY

LINE -inf dB
METRO -6.0 dB
MONITOR 0.0 dB

SPACE : OCTO

Patch Max/MSP de *In C⁺⁵⁰*

IN C⁺⁵⁰

Écrite par Terry Riley 1964, *In C* est une partition composée de 53 modules interprétés en boucle par un groupe instrumental variable, d'une durée d'environ 45 minutes. Considérée comme une des premières œuvres du Minimalisme, cette pièce hypnotique et énigmatique a influencé non seulement des compositeurs et interprètes de la musique contemporaine, mais aussi des musiciens pop, rock et de musique électronique dans le monde entier.

En 2014, j'ai créé le projet *In C⁺⁵⁰* en hommage au 50e anniversaire de ce monument de la musique du xxe siècle. *In C⁺⁵⁰* présente une nouvelle et fascinate version de *In C* pour guitare électrique solo, 17 delays virtuels et spatialisés en 8 canaux. Cette nouvelle version diffère de l'original car elle est réalisée par un seul interprète – ce qui lui confère un son homogène – et crée, par le biais de l'électronique en temps réel, une multiplication en canon de la guitare électrique diffusée dans les haut-parleurs autour du public.

À cette occasion j'ai écrit également une nouvelle œuvre, *In Resonance*, pour guitare électrique et électronique en temps réel, dans laquelle j'explore et développe les résonances des modules de *In C* avec un processus similaire de delays, de réinjection du son dans l'espace et de spatialisation. Une œuvre statique et contemplative, dans laquelle la pulsation

frénétique de *In C* fait place à une masse sonore suspendue dans le temps.

In C⁺⁵⁰ invite l'auditeur à une immersion sonore au seuil de la perception du temps, de l'espace et du mouvement.

Aurélio Edler-Copes

En plus d'un demi-siècle d'existence, *In C* (1964) de Terry Riley a été enregistré par des ensembles d'instruments chinois et afro-européens, des groupes de claviers, de flûtes ou de saxophones, et par au moins deux groupes de chanteurs et percussionnistes, outre la formation mixte de la version originale, faite en l'année emblématique que fut 1968. Aurélio Edler-Copes nous propose cependant ici quelque chose de nouveau, en récréant l'œuvre à partir de sons clairs et propres de la guitare électrique. Pas moins important que la source sonore est l'aspect personnel de l'interprétation, le fait que tout ici soit créé par un seul musicien. Une œuvre qui, quand elle était nouvelle, parlait non seulement de consonance harmonique, mais aussi d'entente humaine, avec divers musiciens se joignant à un flux unique, prend désormais une signification différente.

Tout d'abord, l'interprétation d'Edler-Copes est à la fois jouée et construite. Ses nombreuses guitares simultanées sont créées non pas par

ajout de pistes préenregistrées, mais par un système numérique qui permet à des motifs, une fois posés, d'être répétés. Le tic-tac rapide du do aigu au début, instaurant la pulsation de doubles croches, est rejoué tout du long ; et il est toujours présent à la fin quand le processus arrive à son terme. Ce processus est lui aussi entretenu par des moyens électroniques. Tandis qu'Edler-Copes passe par la succession des cinquante-trois motifs de Riley, ceux-ci sont répétés en partie par lui-même et en partie par son dispositif électronique, qui comprend une série de seize *delays* engendrant un canon à plusieurs voix sur chaque motif, avec un intervalle temporel entre les entrées d'environ quatre secondes au début, qui se multiplie à la fin de la pièce. Traités en même temps par spatialisation, ces échos canoniques semblent s'étirer du musicien solitaire vers l'infini.

Cette impression est d'autant plus prononcée lorsque l'interprétation est écoutée en direct avec un dispositif de spatialisation en huit canaux (une simulation binaurale est disponible en téléchargement), mais même sur le CD on a le sentiment que la musique se déploie dans un vaste espace, au sein duquel les motifs apparaissent graduellement des profondeurs avant de reculer ensuite lentement. L'effet pourrait être comparé à celui d'une série d'objets (les motifs) placés à l'intérieur d'une boîte tapissée de miroirs aux multiples reflets.

Le schéma de Riley prévoit que ces reflets, se recouvrant l'un l'autre, se fondent en

harmonies, et que ces harmonies commencent par avancer vers un modèle de quatre notes (do-mi-fa-sol) et finissent autour d'un autre (do-fa-sol-sib), au travers d'accords plus complexes. Cependant, ici responsable d'une grande partie de la sophistication, Edler-Copes, comme guitariste tout autant que technicien, crée des textures transparentes, mais légèrement occluses pour donner à la fois éclat et mystère à la pièce, et détermine en même temps les couleurs. Contre la résonance métallique précise de ce do aigu répété, par exemple, l'arrivée du do deux octaves plus bas (3 min. 33) revêt un caractère chaleureux et vocal, qui vient en partie du trémolo en pulsation rapide qu'Edler-Copes adopte pour cette note marquée tenue par Riley. Un peu plus tard (10 min. 47), une gamme descendante en rondes, avec deux chromatismes, est placée à la basse, au caractère également vocal, mais qui évoque cette fois le chant d'un chœur. Des références à d'autres sonorités, à d'autres mondes musicaux vont et viennent à mesure que l'interprétation se poursuit.

Ce qui anime cette suite vient de nouveau de la manière dont Edler-Copes comprend la notation, assimile la façon dont les motifs de Riley semblent naître les uns des autres, en changeant le rythme ou l'harmonie tout doucement, ou alors en soulignant le contraste et en introduisant quelque chose d'entièrement nouveau. Ici, ces derniers moments – l'entrée du si comme note dissonante, en particulier

contre le fa de l'harmonie initiale (6 min. 26), le sol qui élargit le registre, une note soudainement plus aiguë qui résonne dans cet enregistrement comme une petite cloche (14 min. 37) – sont superbement dosés, de sorte qu'ils se démarquent tout en tenant la promesse, dûment tenue, de s'intégrer à l'étendue unique d'activité scintillante que produit Edler-Copes.

La vivacité et l'énergie condensées dans chaque son pourraient donner l'impression que cette musique, à la fois très lente dans ses changements harmoniques et très rapide rythmiquement dans sa surface, s'auto-génère, étant tissée par les notes elles-mêmes. Mais ensuite, à mesure qu'on écoute et qu'on regarde ces dessins qui peuvent se comprendre de deux manières, on peut voir sa perception passer de l'objectif au subjectif, à une prise de conscience du musicien en tant que cause première. Bien sûr, l'interprétation du musicien, sa présence, est en soit quelque chose de double. Ce qu'on entend lorsqu'on est entraîné dans la pièce est une union parfaite entre le son produit en direct et le son reproduit électroniquement, entre l'humain et le numérique – métaphore aussi vraie pour le monde actuel que l'était la solidarité de groupe il y a un demi-siècle.

De cette même union entre musicien et machine – et de la même notation comme point de départ – naît *In Resonance* d'Edler-Copes. Chacune des formules mélodiques de Riley devient alors un accord, plus dense que dans l'original, mais avec le même processus

harmonique qui reste audible. Cette plus grande densité reproduit l'effet de répétition des motifs chacun à son tour dans un espace réverbérant, effet également mis en œuvre dans un autre classique hétérodoxe des années soixante, *I am sitting in a room* (1969) d'Alvin Lucier. Afin de souligner cet effet, Edler-Copes utilise une pédale de volume pour étouffer les attaques (et modifier le niveau lorsque l'accord sonne) et le vibrato (*whammy bar*) pour introduire des déviations microtonales. C'est de nouveau une expérience à vivre en direct, avec un dispositif de spatialisation en huit canaux, encore que l'enregistrement offre bien sûr la possibilité d'entendre la musique plusieurs fois et donc d'en apprécier de mieux en mieux les détails.

On pourrait imaginer que l'œuvre d'Edler-Copes capte ce que la salle garde en mémoire après qu'il y ait joué *In C*: non pas le rythme frénétique de la surface, mais la forme globale. C'est comme si une exécution de la partition de Riley se déroulait dans les profondeurs de l'océan et nous était transmise par le mouvement des vagues.

Image et écho. *In C* et *In Resonance* répètent ensemble la leçon que l'un et l'autre donnent individuellement : rien ne perdure jamais, et rien n'est jamais perdu.

Paul Griffiths, Août 2016

Aurélio Edler-Copes (Brésil, 1976)

Compositeur, guitariste et performeur en électronique. L'œuvre d'Aurélio Edler-Copes est reconnue par son intensité, son dynamisme et sa grande force dramatique. Sa recherche artistique l'a amené à fusionner des instruments acoustiques et électriques, à créer des nouveaux dispositifs d'électronique en temps réel, tout en intégrant l'électronique, la vidéo et la lumière dans son écriture musicale.

Créateur d'intense activité, il collabore régulièrement avec de prestigieux solistes et ensembles (Ensemble Intercontemporain, Klangforum Wien, Musikfabrik, Quatuor Diotima, Quatuor Béla, Nieuw Ensemble, l'Itinéraire, Mosaik, Vortex, Orchestres de Lorraine, São Paulo, Minas Gerais, Bilbao, Euskadi, etc.) et a reçu une trentaine de prix internationaux de composition, notamment le Prix du New Forum Jeune Création, le «Prix de Rome» du Ministère des Affaires Étrangères d'Espagne et le Prix Georges Wildenstein de l'Académie de Beaux-Arts de France.

Il a été compositeur en résidence à la Royale Académie d'Espagne à Rome, à la Casa de Velázquez–Académie de France à Madrid et au KulturKontakt Austria–Chancellerie Fédérale de l'Autriche, à Vienne. Il a également travaillé en résidence aux studios du GRAME de Lyon, du GMEM de Marseille, du SCRIME à Bordeaux, ainsi que à la Fondation Phonos de Barcelone et à la Fondation Royaumont. Il a été également

compositeur associé à la Compagnie Éclats de Bordeaux et compositeur en résidence de l'Ensemble Taller Sonoro, à Séville.

Aurélio Edler-Copes est diplômé en guitare avec Daniel Wolff à l'Université Fédérale du Rio Grande do Sul, Brésil, et en composition avec Gabriel Erkoreka au Centre Supérieur de Musique du Pays Basque–Musikene. Il a également obtenu une maîtrise en composition et théâtre musical avec Georges Aperghis à la Haute École de Musique de Berne, en Suisse, et a complété sa formation dans le Cursus de Composition et Informatique Musicale de l'IRCAM–Centre Pompidou de Paris.

www.edler-copes.com

Terry Riley (EUA, 1935)

Compositeur, instrumentiste et improvisateur, Terry Riley est un des fondateurs du mouvement de la Musique Minimaliste. Ses premières œuvres, notamment *In C* (1964), ont introduit une nouvelle forme dans la musique occidentale basée sur des structures de patrons répétitifs et interchangeableables.

La musique de Riley a influencé de nombreux artistes et groupes musicaux parmi lesquels Steve Reich, Philip Glass, Brian Eno, John Cale, Frederick Rzewski, David Allen de The Soft Machine ou encore Peter Dinklage de The Who. L'énorme succès populaire et commercial de *In C* dans les années soixante-dix avait fait de Riley un compositeur dont le renom pouvait rivaliser avec celui d'une rock star. Il restera avant tout le compositeur de cette œuvre-clé du minimalisme qui fit l'effet d'un électrochoc en imposant par sa simplicité déconcertante et par la vitalité jubilatoire qu'elle communiquait aux interprètes et au public une alternative aussi radicale qu'inattendue au formalisme sériel et au détachement philosophique de Cage.

Dans son parcours, Riley a contribué notamment à faire tomber les barrières entre musique savante et musique populaire, entre composition et improvisation et à proposer une approche multiculturelle de son art où transparait l'aspiration à une fusion entre l'Orient et l'Occident.

Riley restera aussi celui qui a renoué avec la

tradition du compositeur interprète. Virtuose charismatique, habité par une spiritualité d'inspiration hindouiste qui nourrit chaque instant de la vie, il parvient à faire partager à travers le monde et à un très large public ses hypnotiques volutes sonores.

ATC MIDI MASTER CONTROL X-1.2

Terry Riley, «In C», beginning. Celestial Harmonies Ed.

IN C⁺⁵⁰

Compuesta por Terry Riley 1964, *In C* es una partitura formada por 53 módulos interpretados en *loop* por una plantilla instrumental variable, con duración de cerca de 45 minutos.

Considerada una de las primeras obras del Minimalismo, esta pieza hipnótica y enigmática ha influenciado no sólo a artistas de la música contemporánea, sino también a músicos de pop, rock y electrónica en todo el mundo.

En 2014, he creado el proyecto *In C⁺⁵⁰*, un homenaje al 50 aniversario de este monumento de la música del siglo XX. *In C⁺⁵⁰* presenta una nueva y vibrante versión de *In C* para guitarra eléctrica, 17 delays virtuales y espacialización en 8 canales. Esta nueva versión difiere de la original, puesto que es ejecutada por un solo intérprete – lo que le confiere un sonido homogéneo – y crea, a través de la electrónica en tiempo real, una multiplicación de la guitarra eléctrica en un canon difundido en los altavoces situados alrededor del público.

En esta ocasión, he escrito además una nueva obra, *In Resonance*, para guitarra eléctrica y electrónica en tiempo real, que explora y desarrolla las resonancias de los módulos de *In C* con un proceso similar de delays, reinyección del sonido en el espacio y espacialización. Una obra estática y contemplativa, donde la pulsación frenética de *In C* da lugar a una masa sonora suspendida en el tiempo.

In C⁺⁵⁰ invita al oyente a una inmersión sonora en el umbral de la percepción del tiempo, del espacio y del movimiento.

Aurélio Edler-Copes

En su más de medio siglo de existencia, *In C* (1964) de Terry Riley ha sido grabada por conjuntos instrumentales chinos y afro-europeos, por grupos de teclados, de flautas y de saxofones, y por al menos dos grupos de cantantes y percusionistas, así como por la formación mixta de la versión original, hecha en el año emblemático de 1968. Aurélio Edler-Copes, por su parte, nos ofrece algo nuevo al recrear la obra a partir de los sonidos claros y limpios de la guitarra eléctrica. No menos importante que la fuente sonora es el aspecto personal de la interpretación, el hecho de que todo aquí es creado por un solo músico. Una obra que, cuando era nueva, hablaba no sólo de consonancia armónica sino también de confluencia humana, con diversos músicos uniéndose a un único flujo, ahora significa algo diferente.

Por una parte, la interpretación de Edler-Copes es simultáneamente ejecutada y construida. Sus muchas guitarras simultáneas son creadas no por la adición de pistas pregrabadas, sino por un sistema digital que permite que los motivos, una vez instalados, sean repetidos. El rápido tictac del do agudo

al principio, que instaura la pulsación de las doble-corcheas, se repite a lo largo de toda la obra; y está todavía presente en el final cuando el proceso llega a su término. Este proceso también se mantiene por medios electrónicos. A medida que Edler-Copes se mueve a través de la secuencia de cincuenta y tres motivos de Riley, éstos son repetidos en parte por él mismo y en parte por su dispositivo electrónico, que comprende una serie de dieciséis *delays* generando un canon de varias voces en cada motivo, con un intervalo de tiempo entre las entradas de cerca de cuatro segundos al principio, extendiéndose al doble al final de la obra. Tratados al mismo tiempo por espacialización, estos ecos canónicos parecen extenderse desde el músico solitario hasta el infinito.

Esta impresión es aún más pronunciada cuando se escucha la interpretación en directo con un dispositivo de espacialización en ocho canales (una simulación binaural está disponible para descarga online), pero incluso en el CD hay una sensación de que la música se desarrolla en un vasto espacio, en el cual los motivos aparecen gradualmente desde lo profundo antes de irse retirando lentamente. El efecto puede ser comparado con el de una serie de objetos (los motivos) colocados dentro de una caja forrada de espejos produciendo múltiples reflejos.

El esquema de Riley establece que estas reflexiones, ejecutadas una sobre las otras, se funden en armonías y que estas comienzan

moviéndose hacia un modelo de cuatro notas (*do-mi-fa-sol*) y terminan cerrándose en torno a otro modelo (*do-fa-sol-sib*), a través de acordes más complejos. No obstante, el responsable de gran parte del refinamiento aquí es Edler-Copes, que, como guitarrista y como realizador en electrónica, crea texturas transparentes pero ligeramente ocultas para dar a la pieza a la vez brillo y misterio, y al mismo tiempo determina los colores empleados. En contraposición a la resonancia metálica y precisa de este do agudo repetido, por ejemplo, la llegada del do dos octavas abajo (3 min. 33) tiene un carácter cálido y vocal, que viene en parte del rápido y pulsante trémolo que Edler-Copes adopta con respecto a esta nota, que Riley marca como mantenida. Un poco más tarde (10 min. 47), una escala descendente en redondas, con dos pasos cromáticos, es colocada en el bajo y presenta de nuevo un carácter vocal, pero esta vez evoca un canto coral. Otras referencias a diferentes sonidos, a diferentes mundos musicales, vienen y van a medida que la interpretación continúa.

Lo que impulsa esta continuación viene de nuevo de cómo Edler-Copes entiende la notación, asimila la forma en la que los motivos de Riley parecen nacer los unos de los otros, cambiando el ritmo o la armonía lentamente, o bien afirmando el contraste e introduciendo algo totalmente nuevo. Aquí, estos últimos momentos –la entrada del si como nota disonante, especialmente con relación al fa de la armonía inicial (6 min. 26), el sol que expande el registro,

una nota súbitamente más aguda que resuena en la grabación como una pequeña campana (14 min. 37)– son hermosamente medidos, por lo que se destacan pero mantienen la promesa, debidamente cumplida, de integrarse en la homogénea trama de actividad centellante que Edler-Copes produce.

La vivacidad y la energía condensada en cada sonido podría dar la impresión de que esta música, a la vez muy lenta en sus cambios armónicos y muy rápida rítmicamente en su superficie, se autogenera y es tejida por las propias notas. Pero luego, a medida que escuchamos y miramos a estos dibujos que pueden ser entendidos de las dos maneras, podemos experimentar que nuestra percepción pasa de lo objetivo a lo subjetivo, a una conciencia del músico como causa principal. Por supuesto, la interpretación del músico, su presencia, es en sí misma algo doble. Lo que oímos, a medida que avanzamos a través de la pieza, es una unión perfecta entre sonido producido en directo y sonido reproducido por medios electrónicos, entre lo humano y lo digital –metáfora tan verdadera para el mundo de hoy como lo fue la solidaridad de grupo hace medio siglo.

De esta misma unión entre músico y máquina – y desde la misma notación como punto de partida – nace *In Resonance* de Edler-Copes. Cada uno de los patrones melódicos de Riley ahora se convierte en un acorde, más denso que en el original, pero con el mismo

proceso armónico que permanece audible. Esta mayor densidad reproduce el efecto de repetir sucesivamente los motivos en un espacio reverberante, estrategia puesta en práctica en otro clásico heterodoxo de los sesenta, *I am sitting in a room* (1969), de Alvin Lucier. Para enfatizar este efecto, Edler-Copes utiliza un pedal de volumen para silenciar los ataques (así como para cambiar el nivel mientras el acorde suena) y la palanca de vibrato (*whammy bar*) para introducir desviaciones microtonales. Esta es una experiencia para ser vivida en directo, con un dispositivo de espacialización en ocho canales, aunque la grabación por supuesto ofrece la posibilidad de escuchar la música varias veces con una apreciación cada vez mejor de sus detalles.

Uno podría imaginar que la obra de Edler-Copes capta lo que la sala guarda en la memoria después de que él haya tocado *In C*: no el ritmo frenético de la superficie, sino la forma general. O, más bien, como si se hiciera una interpretación de la partitura de Riley en las profundidades del océano y nos fuera transmitida por el movimiento de las olas.

Imagen y eco, *In C* e *In Resonance* juntas repiten la lección que cada una de ellas dan individualmente: que nada dura para siempre y nada se pierde.

Paul Griffiths, Agosto de 2016

Aurélio Edler-Copes (Brasil, 1976)

Compositor, guitarrista y performer en electrónica. Las obras de Aurélio Edler-Copes son conocidas por su intensidad, su dinamismo y su gran fuerza dramática. Sus investigaciones artísticas le han llevado a fusionar instrumentos acústicos y eléctricos, a crear nuevos dispositivos de electrónica en tiempo real y a integrar electrónica, vídeo y luz en su escritura musical.

Creador de intensa actividad, colabora regularmente con prestigiosos solistas y ensembles (Ensemble Intercontemporain, Klangforum Wien, MusikFabrik, Quatuor Diotima, Quatuor Béla, Nieuw Ensemble, L'itinéraire, Mosaik, Vortex, Orquestas de Bilbao, de Euskadi, de São Paulo, de Minas Gerais, de Lorraine, etc.) y ha sido galardonado en una treintena de concursos internacionales de composición, entre las que destacan el «Premio de Roma» del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, el New Forum Jeune Création o el Premio Georges Wildestein de la Academia de Bellas Artes de Francia.

Ha sido compositor en residencia en la Real Academia de España en Roma, en la Academia de Francia en Madrid-Casa de Velázquez y en el KulturKontakt-Cancillería Federal de Austria, en Viena. Ha trabajado igualmente en residencia en los estudios del GMEM de Marsella, del GRAME de Lyon, del SCRIME de Burdeos, y asimismo en la Fundación Phonos de Barcelona,

en la Fundación Royaumont. Ha sido, además, compositor asociado de la Compagnie Éclats, en Bordeaux, y compositor en residencia del Ensemble Taller Sonoro, en Sevilla.

Aurélio Edler-Copes es titulado en Guitarra con Daniel Wolff en la Universidad Federal del Rio Grande del Sur, en Brasil y en Composición con Gabriel Erkoreka en el Centro Superior de Música del País Vasco-Musikene. Ha obtenido, además, un Master en Composición y Teatro Musical con Georges Aperghis en la Hochschule der Künste Bern, y ha completado su formación en el Cursus de Composición e Informática Musical del IRCAM - Centre Pompidou de París.

www.edler-copes.com

Terry Riley (EUA, 1935)

Compositor, instrumentista e improvisador, Terry Riley es uno de los fundadores del movimiento de la Música Minimalista. Sus primeros trabajos, sobre todo *In C* (1964), han introducido una nueva forma en la música occidental, basada en estructuras y patrones repetitivos e intercambiables.

La música de Riley ha influido a numerosos artistas y grupos musicales. Entre ellos se encuentran Steve Reich, Philip Glass, Brian Eno, John Cale, Frederick Rzewski, David Allen, del grupo The Soft Machine, y Peter Townshend, de The Who. El enorme éxito comercial y de público de *In C* hizo de Riley, en los años setenta, un compositor cuya reputación podía rivalizar con la de una estrella de rock. Su nombre restará, antes que nada, como el del autor de esta obra clave del minimalismo, que tuvo un gran impacto musical y cultural y que se impuso, por su simplicidad desconcertante y por la vitalidad que comunica a intérpretes y público, como una alternativa radical al formalismo serial y al desprendimiento filosófico de Cage.

En su carrera, Riley ha contribuido notablemente a hacer caer las barreras entre música culta y música popular, entre composición e improvisación, y a ofrecer un enfoque multicultural de su arte, en el que se exhibe la aspiración de una fusión entre Oriente y Occidente. Riley es también el músico que ha recuperado la tradición del compositor-

intérprete. Virtuoso y carismático, habitado por una espiritualidad de inspiración hindú que nutre cada instante de la vida, Riley comparte con el mundo sus hipnóticas espirales sonoras.

Le label éole Records est produit par éole, collectif de musique active, structure de création musicale accueillie en résidence à Odysseus-Blagnac depuis 1998.

éole – Collectif de musique active
4, avenue du Parc
31706 Blagnac Cedex
tel.: +33 (0)954 888 172
eole@studio-eole.com
www.studio-eole.com

www.edler-copes.com

Aurélio Edler-Copes: concept, electric guitar & live electronics
Recording: Amman Studios, Vienna, Austria
Sound engineer: Christoph Amann
Editing & Mixing: Aurélio Edler-Copes
Binaural Mixing: Sylvain Cadars
Mastering: Studio éole, Blagnac, France
Sound engineer: François Donato

Coordination: Anne Polini
Production manager Studio éole: Fabienne Roger
Photos: Débora Bertol
Design: Frédéric Rey

