

Panótico dn

um drama musical, para guitarra e eletrônica, por henrique iwao, dez. 2010 - Jun. 2011.

Livremente inspirado → em: "Condição da Escuta: mídias e territórios sonoros", de giuliano obici (e por consequência, em "Vigiar e Punir", de michel foucault), "Hamlet", de william shakespeare, e "Machet", de eugene ionesco. dedicada ao grande amigo e colega mário del nunzio. feita sob encomenda para ibrasotope, centro de música experimental.

"O silêncio não é necessário, a nota é."

"É ele, vai continuar assim, procurando? (atirando pra todo lado)?"

"um surpreendente mundo novo, uma nova e vigorosa 'clausura'."

[entra, desconfiado] "há algo de podre aqui."

(INAUGURAÇÃO: uma máquina de escuta, sem ouvidos)

"o rei e suas danças, seus cálculos."

(sim, o resultado é muito rápido! veja só!)

"o estorço não será aqui reduzido a uma transcendência que unifica

(homogeneiza) os fragmentos, não senhor!"

"os erros continuarão sendo erros..."

desvios

imprecação

falha

(sem essa de dialética)"

"o público, ah, esses sensores velados!"

[aponta para o quadro, onde está escrito: NOMEAR E VIGIAR]

"...impondo uma identidade forçada ao som, reduzindo-o a um jogo de linguagem..."

→ rotas de fuga →

uma máxima: o MÁXIMO DE ESFORÇO

o MÍNIMO DE RESULTADO

(como manter a falha e não a positividade da superação)

↓

difficuldade de traçar uma figura do todo

[existe uma intriga subterrânea]

"isso é só uma coleção de tampinhas".

Translation

Panótico dn: a musical drama for electric guitar and electronics, by Henrique Iwao, december 2010 - june 2011.

Freely inspired by "Condição da Escuta: Mídias e Territórios Sonoros" (*The Listening Condition: Media and Sound Territories*) by Giuliano Obici (and consequently, "Discipline and Punish" by Michel Foucault), "Hamlet" by William Shakespeare and "Macbett" by Eugene Ionesco. Dedicated to friend and colleague Mário Del Nunzio. Commissioned by Ibrasotope, Center for Experimental Music.

"Silence is not necessary, note is."

"Will he continue like that, searching? (To bark up the whole forest?)"

"A surprising new world, a new and vigorous 'closure'."

[enters, distrustful] "there is something rot here."

(INAUGURATION: a listening machine without ears)

"The king and his dances, his calculus."

(Yes, the results are very fast! look!)

"The effort will not be reduced here to a transcendence that unifies (homogenizes) the fragments, no sir!"

"The errors will still be errors... - deviations, imprecision, failure (without dialectics, no)."

"The public, those veiled sensors!"

[Points to the board, where it is written: NAME AND DISCIPLINE]

"... imposing a forced identity to sound, reducing it to a language game..."

→ escape routes →

A maxim: MAXIMUM OF EFFORT / MINIMUM OF RESULT

(how to maintain failure and not positively overcome it)

↓

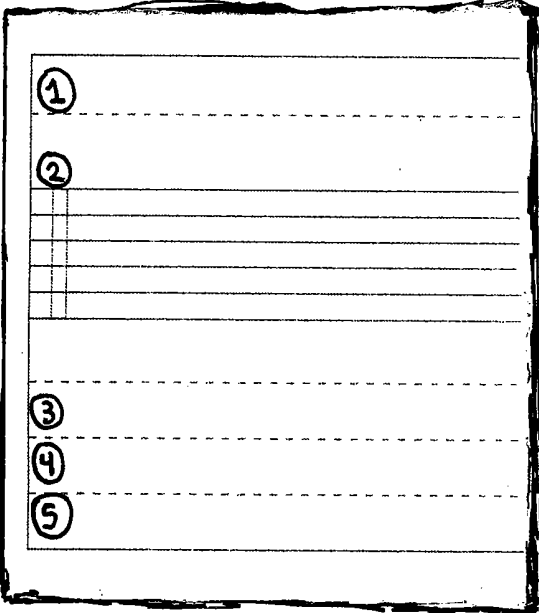
difficulty of tracing a figure of the whole

[there is an underground conspiracy]

"This is just a bottle cap collection."

- (1) sounding note; "(G₃)→": till new sign, this note, "G₃" should sound (as a result of the guitar player actions). "(G₃→F₃)": implies retuning the specified string, turning its tuning peg. (x) means difficulty in determining the note, due to noise in the electronics part. In (X₁) and (X₃) the computer automatically corrects the pitch to the specified notes.

- (2) TAB representing strings I to VI (I being the highest, VI the lower). All numbers refer to position (or number of semitones involved). "0": lose string; "12H": harmonics on the 12th position; "6→11": position glissando, beginning on position 6 and finishing in position 11; "↗^{1/2}": quartertone bend prepared before playing; "↑¹": very fast 1 semitone bend (applied right after the note attack); "↗²": 1 tone bend during the whole note duration to get to the bend indication (maximum value - in this example, 1 tone); "↗^{3/2}": exponential 3 quartertone bend, during approximately half of the note duration. "maf": microtuner (at the bridge); "maf₀→₁": tune the string 1 semitone up, using the micro-tuner. "(D₃)": in a specified string means it should have that tuning when played "lose string". When a big parenthesis is shown indicating all the expected string tuning, if player feels it is needed, he can stop playing the piece at any moment to retune it correctly. "(X₁)": indicates electronics entrance, the panotix1 algorithm. "(X₀)": indicates the end of an electronic part. ".": (vertical points): synchronization signs. DYNAMICS marked with a circle, for example "(ff)" indicate that the guitar player should adjust his attack dynamics so as the final result be a "ff" dynamics.
- (3) LEVER (whammy) follows the same patterns and signs as for bending. An arrow up is for transposition resulting in higher pitch, an arrow down for lower pitch. "→": indicates that the lever should maintain position (and thus the transposition values).
- (4) PITCH PEDAL, with 4 levels, "0" minimum and "3" maximum. For the presets, the guitar player should be able to prepare specific configurations as to the resulting transpositions for these levels. "[To]": [0, 1/2, 1, 3/2] (zero means: minimum value does not transpose pitches; in the level "1" position it transposes a quartertone up; in the level "2" position it transposes a semitone up etc. The other configs/sets are [T-8A]: [-8, -10, -12, -14]; [T-8B]: [-8, -8.5, -9, -9.5]; [T-5]: [-5, -5.5, -6, -6.5]; [T3A]: [3, 1, -1, -3]; [T3B]: [3, 4.5, 6, 7.5]; [T5]: [5, 6, 7, 8]. "[Taf]": indicates tuner, so as the tunings be precise and done according to prescribed tempos.
- (5) VOLUME PEDAL, with 6 levels. "0": minimum (more than zero); "5": maximum volume; "→3": maintain volume in level "3" till next indication. "(p)": volume must be adjusted so as to result in "p" dynamics.
- (6) RITHYM, as noted above the TAB notes. "[50]" refers to 50 b.p.m., i.e., 60/50 seconds of duration. "→" means a duration slightly shorter than the previous note; "→1" means a duration shorter than the previous note; "⇨" means a duration really shorter than the previous note (but still longer than half the duration of the previous note).
- (7) "→→⇨" should compose 3 levels of clearly articulated "local accelerandos"; they should be maximally consistent throughout the piece. "⇨←←←" should compose 3 levels of clearly articulated "local desaccelerandos". In percentage terms, always in relation to the immediately previous note, the values suggested are: "→" = 97%; "→1" = 85%; "⇨" = 70%; "←" = 103%; "←←" = 117%; "⇨" = 142%. When there is no rhythmic mark for a note it should maintain its duration equal to the previous note.

① nota que deve soar; $(G_3) \rightarrow$: até nova indicação, essa nota "G₃" deve soar (como resultado das ações do guitarrista). $(G_3 \rightarrow F_3)$: essa indicação implica em reafinar determinada corda, girando a cravelha. (X) indica dificuldade de determinar nota resultante, dado a presença de ruído (na parte eletrônica). Em (X_1) e (X_3) o computador corrigirá as alturas das notas. ② TABLATURA, representando as cordas I a VI da guitarra (de cima para baixo). Todos números se referem à posição a ser tocada ou ao número de semitons envolvidos em uma ação. "0": corda solta; "12H": harmônico na 12ª casa; "6 → 11": glissando de posição, começando na casa 6 e terminando na 11; $p^{1/2}$: bend preparado antes de tocar, de 1/2 semitom; $\uparrow 1$: bend muito rápido de 1 semitom (após ataque); \nearrow^2 : bend até 2 semitons, durante a nota inteira para atingir valor máximo; $\nearrow^{3/2}$: bend exponencial, durante metade da nota, aproximadamente. "maf": microafinador; "maf0 → 1": indica afinar a corda 1 semitom acima, usando o microafinador. "(D₃)": na corda indica qual a afinação desejada naquele momento; quando um grande parêntese mostra a afinação de todas as cordas o guitarrista pode optar por reafinar seu instrumento, antes de prosseguir. (X_1) : indica entrada de eletrônica, algoritmo "panoticx1"; (X_0) indica saída da parte eletrônica. ":" : sinais de sincronização. DINÂMICAS marcadas com um círculo, por exemplo "ff" indicam que o guitarrista deve ajustar sua dinâmica de ataque para que o resultado final seja "ff". ⑤ PEDAL DE VOLUME, com 6 níveis, "0": mínimo volume (maior que zero); "5": volume máximo; $\overset{3}{\rightarrow}$: manter volume "3" até próxima indicação; $(P) \rightarrow$: volume deve ser ajustado de modo que a intensidade resultante seja pertencente à dinâmica "p". ③ ALAVANCA, se-

que os mesmos padrões de setas dos Bends. Setas de cima para baixo indicam transposição para "mais grave que o valor anterior" e vice-versa. \rightarrow : indica que a alavanca deve manter a posição anterior (e assim, os valores de transposição). ④ PEDAL DE ALTURAS, com 4 níveis, "0": mínimo e "3": máximo. O guitarrista deve preparar configurações específicas; $[T_0]$: $[0, 1/2, 1, 3/2]$ (configuração "zero", na qual com o valor mínimo não transpõe as alturas; no valor "1" transpõe em 1/2 semitom; no "2" em 1 semitom; no valor máximo, 3/2 semitons. as OUTRAS CONFIGURAÇÕES SÃO: $[T_{8A}]$: $[-8, -10, -12, -14]$; $[T_{8B}]$: $[-8, -8 1/2, -9, -9 1/2]$; $[T_{-5}]$: $[-5, -5 1/2, -6, -6 1/2]$; $[T_{3A}]$: $[3, 1, -1, -3]$; $[T_{3B}]$: $[3, 4 1/2, 6, 7 1/2]$; $[T_5]$: $[5, 6, 7, 8]$. "Taf": indica afinador, para permitir afinações precisas no tempo indicado. RITMO, indicado acima das notas da TABLATURA. "50": indica duração referente a 50 bpm, i.e., 60/50 segundos de duração; \rightarrow : ligeiramente menor (em duração) que a nota anterior; \rightarrow^+ : um pouco menor que a nota anterior; \rightarrow^- : menor que a nota anterior (mas ainda maior do que meia duração, em relação à nota anterior. $\rightarrow \rightarrow \rightarrow^-$ devem formar 3 níveis claros de "acelerandos locais" e se manter maximamente consistentes durante a peça. da mesma forma $\leftarrow \leftarrow \leftarrow^+$ devem formar 3 níveis claros de "desacelerandos locais". em termos percentuais, em relação à duração da nota anterior, fica a seguinte sugestão: \rightarrow = 97%, \rightarrow^+ = 85%, \rightarrow^- = 70%; \leftarrow = 103%, \leftarrow^+ = 117%, \leftarrow^- = 142%. quando não há nenhuma indicação ritmica a duração da nota se mantém igual à duração da nota anterior.

$(G_3) \rightarrow$ $(E_4 \rightarrow E_d4)$ $(E_4, G_3) \rightarrow$ $(E_4, G_3) \rightarrow$

Musical notation on a single staff with various slurs, accents, and dynamic markings (p, mf, mp, f). Below the staff is a tablature with fret numbers and arrows indicating fingerings and string bends. A 'Taf' box is present in the middle section.

$(E_4, G_3) \rightarrow$ $(E_4) \rightarrow (G_3) \rightarrow$ $(E_4) \rightarrow$ $(G_3) \rightarrow$ $(E_4) \rightarrow$ $(G_3) \rightarrow$ $(E_4) \rightarrow$

Musical notation on a single staff with various slurs, accents, and dynamic markings (ff, pp, mp, f, p). Below the staff is a tablature with fret numbers and arrows indicating fingerings and string bends.

$(G_3) \rightarrow$ $E_4 D_3 (G_3) \rightarrow$ $(E_4) \rightarrow G_3 (D_3) \rightarrow$ $G_2 E_4 G_4$ $G_2 E_4 (D_3) \rightarrow$ $G_3 E_4 G_3 (G_4) \rightarrow G_2$ $G_4 G_3$

Handwritten musical score for the first system, featuring a piano and a guitar. The piano part has a treble clef and a key signature of one flat. The guitar part has a bass clef and a key signature of one flat. The score includes various musical notations such as notes, rests, dynamics (pp, ff, mp, mf), and articulation marks. The guitar part includes fret numbers and box diagrams labeled T3B and T3A.

$G_2 (G_4) \rightarrow G_2 G_4 G_3 G_2$ $G_3 E_4 G_4 G_3$ $G_2 G_4 G_3 G_4 G_3 (D_3) \rightarrow$ $(G_2) \rightarrow$ $D_3 G_2 E_4 D_3 G_2 G_4 D_3$

Handwritten musical score for the second system, continuing the piano and guitar parts. It includes similar musical notations as the first system, with dynamics like ff, pp, mp, and mf, and articulation marks. The guitar part continues with fret numbers and box diagrams.

G_2 $D\flat_3 (G_2) \rightarrow$ $(X) \rightarrow$

Handwritten musical score for the first system. The treble clef staff contains notes 6, 9, 8, 2, 6, 18. The piano staff contains notes 3, 3, 3, 3, 5. Dynamic markings include *mf* and *ff*. Performance instructions include 'TAP' and a circled '60'. A circled 'X2' is marked near the end of the first staff.

$D\flat_3 (G_2) \rightarrow$ $E\flat_4 G_3$ $G_2 E\flat_4 G_3$ $G_4 G_2 D\flat_3 (G_3) \rightarrow$ $E\flat_4$ $G_4 G_2 D\flat_3 G_3$

Handwritten musical score for the second system. The treble clef staff contains notes 14, 16, 6, 12, 18, 15, 12, 8, 9. The piano staff contains notes 1, 2, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 3. Dynamic markings include *ff*, *mf*, *f*, *p*, and *mp*. Performance instructions include 'TAP', '60', '120', 'T-8A', 'T-8B', 'T-15', 'T-13A', and a circled 'X0'.

$G_4 G_3 G_2 G_4 G_2$ $G_4 G_3 G_2 G_4 G_3 G_2 G_4 G_3 G_2$ $G_4 G_3 (D_3) \rightarrow G_3 G_2 E+4$ $(G_2) \rightarrow (G_3) \rightarrow (G_4) \rightarrow$ $G_3 G_2 G_3 D_3 G_2$

Musical notation includes notes on a treble clef staff with various dynamics: *ff*, *mf*, *p*, *pp*. Articulation includes accents and slurs. Fretboard diagram below shows fret numbers and boxed labels: T5, T3A, T3B, T8B, T8A, T5, T3A, T8B, T5, T3B, T5.

$E+4 G_2 (G_4) \rightarrow$ $G_3 G_2 G_4 G_3 G_2 G_4 G_3 G_2$ $G_4 G_2 G_3 (E+4) \rightarrow$ $G_3 G_2 G_3 G_4 G_3 G_2 G_4$ $E+4 G_4 (G_2) \rightarrow D_3$

Musical notation includes notes on a treble clef staff with various dynamics: *mf*, *ff*, *p*, *pp*. Articulation includes accents and slurs. Fretboard diagram below shows fret numbers and boxed labels: T5, T3B, T5, T8A, T5, T8A, T8B, T5, T3A, T3B, T5.

(C₄) → (D₄) → (D₄) → (A₂) → D₂ A₂ D₃ E₃

F₄ mato
 D₃ mato
 E₃ mato (F₃)
 C₃ mato
 A₂ mato
 D₂ mato

76 → 13 → 17 → 10 → 8 → 15 → 13 → 6 → 5 → 0 → 9 → 10 → 8 → 11 → 2 → 8 → 9 → 10 → 13 → 7 → 1 → OH → 2 → 15 → 90
 mf ff mf ff p mf
 X₃

T-5 T-3A T-3B T-8B T-8A T-5 T-5 T-3B T-3
 1 2 1 2 1 2 1 2 1

G₂ G₃ E₄ C₄ G₄ D₄ D₂ A₂ G₂ G₃ E₄ G₄ G₂ D₃ G₃ E₄ G₄ G₂ G₃ E₄ E₃ G₄ G₂ C₄ D₄ D₂ A₂ G₃ E₄ D₃ A₂ D₃ C₄ D₄

90 → 90 → 6 → 10 → 16 → 5 → 5 → 5 → 13 → 8 → 3 → 3 → 4 → 10 → 13 → 15 → 18 → 20 → OH → 7H → 76 → 3 → 7 → 6 → 90
 f p mf mf f pp f p f mf f mf pp ff mf ff
 X₀

T-8B T-8A T-5 T-5
 2 1 2 1

mp →

$A\sharp_2 D_4$ $A\sharp_2 D_3 C_4 (D_4) \rightarrow$ $C_4 D_2 A\sharp_2 D_4$ $A\sharp_2 D_4 C_4$ $D_3 A\sharp_2 C_4 D_4$ $(A_2 \rightarrow A_{+2}) (C_3 \rightarrow B_{+2}) (D\sharp_2 \rightarrow D_2)$

Musical notation including notes, accidentals, dynamics (mp, mf, ff, pp, p, f), and performance instructions such as "esperar ressonância" and "sumir".

$(E_{+3} \rightarrow F_{+3} \frac{1}{2}) (F_{+4} \rightarrow C\sharp_4)$ $D_{+2} A\sharp_2 D_3 E_3 C_4 D_4 G_3$ $(B_3 \rightarrow C_4) (A_{+2} \rightarrow A\sharp_2) (B_{+2} \rightarrow D_3) (D_2 \rightarrow D_2) (F\sharp_2 \rightarrow E_3) (C\sharp_4 \rightarrow D_4)$

Musical notation including notes, accidentals, dynamics (ff, mp, pp, f, mf), and performance instructions such as "esperar ressonância" and "sumir".

T-8A T-8B T-5 T-3A T-3B T-3 T-0