

Ελληνικός Σύνδεσμος Συνθετών Ηλεκτροακουστικής Μουσικής [ΕΣΣΗΜ]
Ημέρες Ηλεκτροακουστικής Μουσικής 2022 - ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ 10: 22:30

Δημήτρης Ταλαρούγκας *ΠΕΤΡΕΣ - Μεσογειακές*
Βασίλης Κόκκας *Border Line Luck*
Ορχήστρα Της Θάλασσας *Σταλακτίτες*
Δανάη Τσαδήμα *Circular Singularities*

ΣΥΝΑΥΛΙΑ 11 : 22:30

CIME [PRIX 2021]

Νίκος Κανελάκης *Scala* - CATEGORY II, Residency
Marcelo Carneiro *Litosfera* - CATEGORY I, Honorable Mention
João Pedro Oliveira *Dark Energy* - CATEGORY I, Honorable Mention

ΣΥΝΑΥΛΙΑ 12: 22:30

Δημήτρης Ματσούκας *Atmosferes* (εγγεγρ. μέσο)
νοραστο trio live
Πολυμενέας-Θεοχαρίδης-Μνιέστρης live

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: 16:30 - 21:30

Θόδωρος Λώτης: *ΡΩΞΑΝΔΡΑ ΣΤΟΥΡΤΖΑ*, podcast
Stéphanie Laforce: *PARLOPHONE*, Sound installation (2021)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ 10

Δημήτρης Ταλαρούγκας ΠΕΤΡΕΣ - Μεσογειακές

Αυτοσχεδιασμός με πέτρες τις οποίες έχω συλλέξει από ταξίδια στα νησιά της Μεσογείου, χρησιμοποιώντας όλους του δυνατούς τρόπους παιξίματος που φαντάστηκα, συν ηλεκτρονική επεξεργασία, με επιλέον θρυμματικές μνήμες παραδοσιακών ρυθμών.

Δημήτρης Ταλαρούγκας, Γεννήθηκε στην Αθήνα. Πρώτα μαθήματα ακκορντεόν - πιάνο (Ε. Αποστολάκη). 1988: δίπλωμα "Ειδικού Αρμονίας" (Γιάννης Ιωαννίδης) στο Ωδείο "Νίκος Σκαλκώτας". 1995: Πτυχίο "Σύνθεσης" (F. Goldmann, G. Neuwirth, M. Bertoncini) στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Βερολίνου (HdK). 1995: μεταπτυχιακά ως "Meisterschüller". 2000-05: : Ιδρύει τα μουσικά σύνολα "Εν- Πλήθος", "Reizense" κ "Q10". Από το 2020 συνιδρυτής του υβριδικού πειραματικού αυτοσχεδιαστικού συνόλου "Ορχήστρα της Θάλασσας". Συνθέσεις του (48 Παρατάξεις, *Boswellia carteri*, Τετρακτύς, "The Water That Sleeps Not"-slideshow-, Θρυμμάτων Αρμονία, ZOOSOUND DISTRACTIONS, Δάκτυλος, Μονοτονία, Πόλεμος, RENGA –ομαδικό ηλεκτροακουστικό-, Αντίδοτο Συγχί(ύ)σεων, Μουσική για την ΠΟΛΗ Α1-εγκατάσταση- κ.ά.) έχουν ερμηνευτεί στο "Institut für neue Musik" Βερολίνου, στην σειρά "neue Musik in Foyer" (HdK) Βερολίνου, στον "Σύνδεσμο Ελλήνων Επιστημόνων", στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο (TU) Βερολίνου, στην αίθουσα συναυλιών "Φ.Νάκας", στο Μέγαρο Μουσικής, στην Ελληνοαμερικανική Ένωση Αθηνών, στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, στα "Kunstwerke" (KW-Institut für zeitgenössische Kunst), κ.ά.

Βασίλης Κόκκας Οριακή Τύχη

Ηλεκτροακουστική Μουσική για δύο κανάλια, σε καταγεγραμμένο μέσο, 2022 Διάρκεια 10'15"

Τρίτο μιας σειράς έργων μου επικεντρωμένα στην ιδέα της "φύσης" που είχαν την τιμή και την τύχη να πρωτακουστούν στις ΜΕΡΕΣ του ΕΣΣΗΜ, το έργο "Οριακή Τύχη", "Border Line Luck", γραμμένο για την επέτειο είκοσι χρόνων από την ίδρυση του ΕΣΣΗΜ, αποτελεί μια απόπειρα πρόσκλησης του ακροατή να εμπλακεί ενεργά στο πνεύμα της χρονικής μεμβράνης που ανασαίνει στους ενδιάμεσους χώρους μεταξύ τριών σύνθετων κρότων. Η συνθετική μέθοδος της "μεμβράνης", που χρησιμοποιώ και στα τρία έργα της σειράς ("Αρμύρα", "Covidius MetaMorpheus", και "Οριακή Τύχη"), αφορά τη δομική σχέση μεταξύ σκελετού (σύνθεση-κατασκευή μορφής) και ελαστικού κελύφους (σύνθεση-κατασκευή αισθητικού περιβλήματος) όπου το δεύτερο αγκαλιάζει το πρώτο, με τρόπο ανάλογο με τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά της φύσης του. Ως προς τη διάκριση ανάμεσα σε τελειολογική κατασκευή και ελεύθερη καλλιτεχνική σύνθεση, αυτή παρεισφύει και στα δύο επίπεδα.

Βασίλης Κόκκας [*1965, Αθήνα] Από τα ιδρυτικά μέλη του ΕΣΣΗΜ, συνθέτης ηλεκτροακουστικής και οργανικής μουσικής. Ήδη πριν από τις μουσικές του σπουδές στην Αθήνα και την UdK Βερολίνο, ανακατεύτηκε με πλήθος δημόσιων (αλλά και απόκρυφων) πειραματικών μουσικών δράσεων, καλλιτεχνικά, ερευνητικά, διδακτικά και οργανωτικά. Δίδαξε σε διάφορα πανεπιστήμια και ωδεία και στο προσωπικό του εργαστήριο. Εργάζεται καθημερινά στο εργαστήριό του κάτω από ένα πεύκο σε έναν κήπο της Βούλας στην Αττική, μαζί με τα επτά μεγάλα σκυλιά του. Οι δύο του κόρες, σε ηλικία σπουδών, εμβολιάστηκαν από εμβρυακή ηλικία με ιούς της πειραματικής σύγχρονης και της ηλεκτροακουστικής μουσικής. Από τις αρχές του 2021 που από κοινού με την Μαρία Τζάνου και τον Δημήτρη Ταλαρούγκα ιδρύθηκε η "Ορχήστρα Της Θάλασσας", ένα πειραματικό, υβριδικό ηλεκτροακουστικό σύνολο ελεύθερου αυτοσχεδιασμού, η μουσική καθημερινότητά του περιστρέφεται κατά κύριο λόγο γύρω από τις πρόβες, τις ηχογραφήσεις, τις μουσικές ιδέες και τις παραγωγές του συνόλου.
Ιστοσελίδες: <http://www.kokkas.com> <http://www.orchestraOfTheSea.com>

Ορχήστρα Της Θάλασσας Σταλακτίτες

Σταλακτίτες [12'54"] Ένα κομμάτι από την πρώτη μας περίοδο συναντήσεων (Ιανουάριος έως Ιούνιος '21). Η ακουστική υλικότητα από τις στάλες που πέφτουν μέσα στη θαλάσσια σπηλιά, μια εμπειρία μουσικού χαρακτήρα για τον αφοσιωμένο εξερευνητή της πλούσιας ομορφιάς των ελληνικών θαλασσοτοπιών, ανοίγει ένα πεδίο έρευνας χρονικών μουσικών σχημάτων. Παιζουν, Μαρία Τζάνου (κλασική κιθάρα), Βασίλης Ρούπας (πιάνο), Βασίλης Κόκκας και Δημήτρης Ταλαρούγκας (συνθετητές και ψηφιακά όργανα).

Η "Ορχήστρα Της Θάλασσας" έχει όνομα σημαδιακό, μα διόλου τυχαίο. Τα τρία ιδρυτικά μέλη, Μαρία Τζάνου (κιθάρα), Δημήτρης Ταλαρούγκας (σύνθεση) και Βασίλης Κόκκας (σύνθεση), γνωρίζονται εδώ και δεκαετίες μέσα από τα σχολεία και τις σπουδές τους. Η αναζήτησή μιας κοινής μουσικής σύνθετης και δυνατής γλώσσας προφανώς τους ακολουθεί από τα χρόνια εκείνα. Στο Βερολίνο των '90, Δημήτρης και Βασίλης μαθήτευσαν και συνδέθηκαν με φιλία με τον ιταλό συνθέτη και μέλος των Nuova Consonanza, Mario Bertoncini. Ο Mario είχε

τοποθετήσει παλιούς μουσικούς προβληματισμούς επί τάπητος. Είναι απαραίτητο η εκφραστική δύναμη του συνθέτη να υφίσταται τη δικτατορία της γραφής και τις παρενέργειές της; Και πώς ο εκτελεστής και ο αυτοσχεδιαστής μπορούν να ξεφύγουν από τη δικτατορία της επιτολαιότητας, της ευκολίας, της εκφραστικής αυθαιρεσίας της στιγμής; Κοφτερά ερωτήματα για εμάς τότε, τα είχαμε παρακάμψει σπουδάζοντας σύνθεση, μελετώντας παρτιτούρες και έργα και γράφοντας με το μολύβι στο χαρτί είτε αναλώνοντας μήνες προγραμματίζοντας μουσικούς αλγορίθμους, κάποιιοι από εμάς. Η μετέπειτα μουσική έρευνα και η εποχή απαίτησαν την επιστροφή τους. Σήμερα με την ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ επιστρέφουμε στα ρωτήματά μας με σύγχρονες για εμάς απαντήσεις. Το ότι όλα είναι ευπρόσδεκτα διαμορφώνει την ανάγκη της πειθαρχίας σε μη προκαθορισμένους κανόνες. Ο παλμός της κίνησης υποδέχεται φιλόξενα κάθε λογική που ωριμάζει με το χρόνο. Κάθε υπολογισμός και στοχασμός ενσωματώνονται - όσο διαφανής συνείδηση και βαθύς αλληλοσεβασμός παραμένουν σαν βασικοί άξονες. Το πρόγραμμα δουλειάς μας περιλαμβάνει τρεις μουσικές συναντήσεις την εβδομάδα μέσω διαδικτύου, στις οποίες προστίθενται τακτικές και άτακτες συναντήσεις με αντικείμενο διάφορα θέματα. Σύντομα το ιδρυτικό τρίο συγχωνεύτηκε με παλιούς φίλους συναδέλφους. Ο Celio Vasconcellos από το Βέλγιο, ο Βασίλης Ρούπας στην Αθήνα και ο νεότερος φίλος κοντραμπασίστας Ερρίκος Σιδηρόπουλος Βελίδης από τη γειτονιά του Μετσ στο κέντρο της Αθήνας αποτελούν ανασπόμενα στοιχεία πλέον της ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ.

www.orchestraOfTheSea.com <https://soundcloud.com/orchestraofthesea>
https://www.youtube.com/channel/UCx1t-Dd8b2VE1UvSciPUW_Q

Δανάη Τσαδήμα Circular

Ως ρυθμός (αρχαία ελλ. ῥυθμός < ῥέω, ῥοή) μπορεί να οριστεί «κάθε τακτική επαναλαμβανόμενη κίνηση, συμμετρία», (Henry George Liddell). Ως τακτική επαναλαμβανόμενη κατάσταση, συναντάνται και καθορίζει μια ευρεία ποικιλία φυσικών φαινομένων, τα οποία διακρίνονται από μία περιοδικότητα σε μικρή ή μεγάλη διάρκεια και κλίμακα. Τα ηχητικά γεγονότα, εναλλάσσονται και αλληλοσυμπληρώνονται στα διάφορα επίπεδα της μίξης, ενώ παράλληλα οι μετασχηματισμοί στη μορφολογία και στη συμπεριφορά τους στοχεύουν στη δημιουργία ενός διαλόγου, στην εντύπωση εικόνων, μουσικών οντοτήτων. Ένα τεχνητό ηχοτόπιο που μιμείται φυσικά οικοσυστήματα και μικρόκοσμους τα οποία αναπτύσσονται αρμονικά στο δικό τους παλμό.

Η **Δανάη Στεφάνια Τσαδήμα** αποφοίτησε από το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, με κατεύθυνση στα εικαστικά περιβάλλοντα. Έκτοτε διερευνά τον ήχο στη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική, τη σχέση του με το χώρο και το φυσικό περιβάλλον και τη πρακτική του σε συνδυασμό με διάφορα πολυμέσα (οπτικοακουστικά και διαδραστικά περιβάλλοντα, παραστατικές τέχνες). Δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της παραγωγής πολιτιστικών διοργανώσεων.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ 11

Singularities Νίκος Κανελάκης Scala - CATEGORY II, Residency

Συνθέτοντας αυτό το κομμάτι, προσπάθησα να φανταστώ πώς θα ακουγόταν μέσα σε έναν Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων, όπου οι επιστήμονες διεξάγουν πειράματα φυσικής σωματιδίων. Η εικόνα στο μυαλό μου ήταν να ταξιδεύω ακριβώς δίπλα στα πρωτόνια, να τα παρατηρώ καθώς αποκτούν επιτάχυνση, αποκτούν μαζικές ποσότητες ενέργειας και τελικά συγκρούονται μεταξύ τους καθώς τελειώνουν το ταξίδι τους εκπληρώνοντας τον σκοπό τους. Προσπάθησα να προσομοιώσω αυτή τη διαδικασία χωρίζοντας αυτό το κομμάτι σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, μπορούμε να ακούσουμε καθαρά ακόμη και τον πιο μικροσκοπικό ήχο, επειδή τα πρωτόνια δεν έχουν ακόμη αποκτήσει μαζικές ποσότητες ενέργειας, έτσι μπορούμε εύκολα να εντοπίσουμε κάθε κίνηση και χειρονομία που παράγουν. Καθώς προχωράμε πιο βαθιά μέσα στο κομμάτι, παρατηρούμε ότι τα πρωτόνια έχουν πλέον αποκτήσει περισσότερη ενέργεια και ορμή, και έτσι μπορούμε να ακούσουμε μόνο μάζες ήχου αντί για μεμονωμένα αντικείμενα. Επίσης, το κομμάτι έχει πάρει δυναμική και νιώθουμε ότι αυτό θα μας οδηγήσει σε κορύφωση. Αυτή η κορύφωση λύνεται στη συνέχεια με μια στιγμιαία σιωπή και αμέσως μετά, μια τεράστια έκρηξη που σηματοδοτεί την έναρξη του δεύτερου μέρους αυτού του κομματιού. Σε αυτό το μέρος τα πρωτόνια συγκρούστηκαν τελικά μεταξύ τους, εκτοξεύοντας μαζικά ποσά ενέργειας στο διάστημα. Αυτή είναι μια δραματική στιγμή γιατί σηματοδοτεί την κορύφωση της ζωής των πρωτονίων και την έναρξη της αποσύνθεσής τους, καθώς τώρα σιγά σιγά σβήνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος του κομματιού στο οποίο τα πρωτόνια επιστρέφουν στην αρχική τους κατάσταση μέχρι να φτάσει η τελική σιωπή.

Ο **Νίκος Κανελάκης** κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε σύνθεση Ηλεκτροακουστικής μουσικής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και σήμερα είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο πρόγραμμα «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» του Ιονίου Πανεπιστημίου. Ασχολείται επίσης με τα ψηφιακά

ηλεκτροακουστικά μέσα, τον ηχητικό σχεδιασμό και τη σύνθεση ηχοτοπίων. Το 2016 έγινε μέλος της Ένωσης Ελλήνων Συνθετών Ηλεκτροακουστικής Μουσικής (HELMCA) και έκτοτε τα έργα του παίζονται στις ετήσιες συναυλίες του συλλόγου αυτού.

Marcelo Carneiro Litosfera - CATEGORY I, Honorable Mention

Η *Litosfera* (Λιθόσφαιρα) είναι μια φανταστική αφήγηση σχετικά με τους πιθανούς ήχους που προέρχονται από την κίνηση των τεκτονικών πλακών ενώ δημιουργείται συνεχώς ο φλοιός της Γης, τα ανάγλυφα και όλες οι μορφές ζωής. Οι ενέργειες που εμπλέκονται στην παραγωγή των ήχων και η σύνθετη κατάληψη του χώρου δομούν την αφήγηση. Κρουστά - αντήχηση, τριβές, ριμπάουντ, κοκκοποίηση, δράσεις σε διαφορετικά στρώματα βάρους: μακρινά, μεσαία και κοντινά σχέδια. Είναι βράχοι που συγκρούονται δημιουργώντας νέα σχήματα. σκόνη και χαλίκι σε συνέλιξη. μονοπάτια οικοδόμησης νερού? διαφορετικούς οργανισμούς που γεμίζουν το χώρο. Η αφήγηση υποδηλώνει επίσης την ατελείωτη μεταμόρφωση του πλανήτη μας και ότι πρέπει να τον φροντίσουμε καλά. Αφιερώνω τη Λιτοσφέρα στους γονείς μου: Αυτός είναι γεωλόγος και εκείνη γεωγράφος

Ο **Marcelo Carneiro** είναι συνθέτης και καθηγητής μουσικής στο Κρατικό Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ρίο ντε Τζανέιρο (UNIRIO), διδάσκοντας κυρίως ηλεκτροακουστική μουσική σύνθεση, μουσική τεχνολογία και ιστορία της ηλεκτροακουστικής μουσικής. Έχω δουλέψει με ηλεκτροακουστική μουσική (κυρίως συνθετική δραστηριότητα), οπτικοακουστική σύνθεση (videomúsica), χορευτική μουσική, καθώς και μουσική δωματίου. Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε Βραζιλία, Αργεντινή, Ιταλία, Χιλή, Ιρλανδία, Νότια Κορέα, Γερμανία, Λιθουανία. Κάποια από τα έργα του ηχογραφήθηκαν σε διαφορετικά CD. Κέρδισε τιμητική διάκριση στο CIME PRIX 2021 με το έργο του *Litosfera* (2019), που κυκλοφόρησε πρόσφατα στο CD του *Beat Studies* (2022). Κέρδισε το 2ο βραβείο στο Bourges Composition Conteste (Γαλλία - 2015), 1ος διαγωνισμός συνθετών Villa-Lobos (2008), έλαβε τιμητική διάκριση στο Almeida Prado Prize (2004), φιναλίστ του IBEU Contest (2007), επιλεγμένο έργο για το Presque Rien /Luc Ferrari Composition Contest (Γαλλία) και έχει επιλεγεί για πολλά φεστιβάλ στη Βραζιλία και σε όλο τον κόσμο. Ως ερευνητής, τα κύρια αντικείμενά του είναι οι δυνατότητες υβριδοποίησης στον τομέα της ηλεκτροακουστικής μουσικής σύνθεσης και της ηλεκτρονικής, και της ηλεκτροακουστικής μουσικής και βίντεο, εστιάζοντας όχι μόνο στις τεχνικές πτυχές, αλλά κυρίως στις κοινωνικοπολιτικές και ιδεολογικές πτυχές αυτών των τομέων παραγωγής και τις κοινωνικές δεσμεύσεις του συνθέτη σήμερα. Συνεργάζομαι με τον συνθέτη Jocy de Oliveira από το 2010 ως μέρος του Ensemble Jocy de Oliveira. Η δουλειά του είναι να προετοιμάζει τα ηλεκτρονικά και να κάνει όλη τη διάχυση του ήχου των όπερών της. Ως κιθαρίστας συνεργάστηκε με την Brazilian Guitar Orchestra, υπό τη διεύθυνση του Aloysio Neves, και πολλά άλλα συγκροτήματα δωματίου και τζαζ. Εργάστηκε επίσης για 5 χρόνια συνθέτοντας για την ομάδα χορού Sylvio Dufraayer, παρουσιάζοντας έργα σε όλο τον κόσμο (Ιταλία, Αργεντινή, Γερμανία, Λιθουανία). Ενήργησε ως συντονιστής προπτυχιακών μαθημάτων στο Instituto Villa-Lobos, UNIRIO και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα μουσικής από αυτό το πανεπιστήμιο. Σήμερα, κατέχει τη θέση του διευθυντή στο Instituto Villa-Lobos

João Pedro Oliveira Dark Energy - CATEGORY I, Honorable Mention

Στην αστρονομία και τη κοσμολογία, η σκοτεινή ενέργεια είναι μια μορφή ενέργειας που είναι ακόμα άγνωστη και πιστεύεται ότι γεμίζει ολόκληρο τον χώρο του σύμπαντος, προκαλώντας την επιτάχυνση της επέκτασής του, από την αρχική Μεγάλη Έκρηξη έως το άπειρο μέλλον. Το "Σκοτεινή Ενέργεια" στοχεύει να είναι ένα σκοτεινό και ενεργητικό έργο.

Ο συνθέτης João Pedro Oliveira κατέχει την έδρα Corwin Endowed για το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στη Σάντα Μπάρμπαρα. Σπούδασε απόδοση οργάνων, σύνθεση και αρχιτεκτονική στη Λισαβόνα. Ολοκλήρωσε διδακτορικό στη Μουσική στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στο Stony Brook. Η μουσική του περιλαμβάνει όπερα, ορχηστρικές συνθέσεις, μουσική δωματίου, ηλεκτροακουστική μουσική και πειραματικό βίντεο. Έχει λάβει πάνω από 50 διεθνή βραβεία και βραβεία για τα έργα του, μεταξύ των οποίων τρία βραβεία στο Bourges Electroacoustic Music Competition, το διάσημο Magisterium Prize και Giga-Hertz Special Award, 1st Prize in Metamorphoses, 1st Prize in Yamaha-Visiones Sonoras Competition, 1st στον διαγωνισμό Musica Nova. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Aveiro (Πορτογαλία) και στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Minas Gerais (Βραζιλία). Οι δημοσιεύσεις του περιλαμβάνουν αρκετά άρθρα σε περιοδικά και ένα βιβλίο για τη μουσική θεωρία του 20ου αιώνα. www.jpoliveira.com

Δημήτρης Ματσούκας Atmosferes (εγγεγγ. μέσο)

νοραστο trio live

Πολυμενέας-Θεοχαρίδης-Μνιέστρης live

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ --

Θόδωρος Λώτης, Ρωξάνδρα Στούρτζα Podcastp

Από την σειρά των Φιλελληνίδων σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Αναστασία Κουμίδου, Έρευνα: Ρεγγίνα Κατσιμάρδου-Νατάσα Καστρίτη, Μουσική, προετοιμασμένο πιάνο, προγραμματισμός: Θεόδωρος Λώτης, Ηχοληψία: Βίκτωρ Μαστέλα Ηθοποιοί: Ρωξάνδρα: Ηλέκτρα Γεννατά--Καποδίστριας: Σπύρος Σταμούλης -- Αφηγητές: Θανάσης Χαλκιάς- Αναστασία Κουμίδου. Στη μουσική ακούγονται: φωνή (Agnese Banti, Γιώργος Νικόπουλος, Τέρρυ Βακιρτζόγλου), πιάνο (Χρίστος Παπαγεωργίου)

Θόδωρος Λώτης – ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:Σπούδασα κιθάρα, φλάουτο, ηλεκτροακουστική σύνθεση, και εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα, Βέλγιο και Αγγλία. Συναυλίες και συμμετοχές σε φεστιβάλ στην Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία και βόρεια και νότια Αμερική. Έλαβα πρώτα, δεύτερα βραβεία και διακρίσεις στους διαγωνισμούς σύνθεσης Time Play/Jeu de Temps/UK Section 2003 (Αγγλία-Καναδάς), Métamorphoses 2000, 2002 και 2016 (Βέλγιο), Luigi Russolo 2000 και 2002 (Ιταλία), CIMESP 2001 (Βραζιλία), Sculpted Sound Composers Competition 2000-2001(Αγγλία), Bourges 2000 (Γαλλία). Το 2002 απέσπασα το πρώτο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Εκτέλεσης Ηλεκτροακουστικής Μουσικής, στις Βρυξέλλες από τον οργανισμό Musiques & Recherches. Έχω δεχθεί αναθέσεις για σύνθεση έργων από τους οργανισμούς Musiques et Recherches (Βέλγιο 2014, 2012, 2000 και 1997), Sculpted Sound Composers Competition και The Trustees of the Estorick Foundation (Αγγλία 2000), Amici della Musica di Cagliari (Ιταλία 2000, 2017), Φεστιβάλ Visiones Sonoras (Μεξικό 2007), την κλαρινετίστα Esther Lamneck (Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης ως προσκεκλημένος συνθέτης το 2012), το ερευνητικό πρόγραμμα Embodied Gestures (PEEK AR-399-FWF Austria, 2020), τις ομάδες χορού Ionian Act και One Small Step και το Ελληνικό Θέατρο Βελγίου. Αφού συνέθεσα έργα για οργανικά σύνολα και κυρίως για το χορό και το θέατρο, οι πρόσφατες ερευνητικές μου δραστηριότητες είναι λίγο μπερδεμένες. Στον δεσμευμένο χρόνο μου συνθέτω ηλεκτροακουστική μουσική, έργα για όργανα και υπολογιστή, μουσική για χορό και εγκαταστάσεις, ενώ στον αδέσμευτο ακούω τα ηχοτοπία του κόσμου. Αυτοσχεδιάζω με φίλους, συναδέλφους και φοιτητές με σκοπό να ανακαλύψω τα κρυφά μηνύματα των ήχων. Το 2003 ολοκλήρωσα τις διδακτορικές μου σπουδές με καθηγητή τον Denis Smalley στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου με υποτροφίες από τη Βρετανική Ακαδημία (Arts and Humanities Research Board) και το Ίδρυμα Α. Ωνάση. Δίδαξα σύνθεση και ανάλυση ηλεκτροακουστικής μουσικής στο Goldsmiths College-Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο ΤΕΙ Κρήτης, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής ως προσκεκλημένος καθηγητής. Είμαι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστήμιου και ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Συνθετών Ηλεκτροακουστικής Μουσικής και της Ελληνικής Εταιρίας Ακουστικής Οικολογίας. Η μουσική μου κυκλοφορεί από την καναδική εταιρία Empreintes Digitales (www.electrocd.com) και τα διηγήματά μου από τις εκδόσεις 24 Γράμματα. Περισσότερες πληροφορίες ή και όχι στο www.theodoroslotis.com

REACTABLE

Η συσκευή αυτή θα λειτουργεί στο διάδρομο του Εργαστηρίου Ηχου του Τμ.Τεχνών Ηχου κ Εικόνας.

Hellenic Electroacoustic Music Composers Association [HELMCA]
Electroacoustic Music Days 2022 - KERKYRA

SUNDAY SEPTEMBER 25

CONCERT 10 starting: 20:30

Dimitris Talarougas *STONES - Mediterranean*
Vasilis Kokkas *Border Line Luck*
Orchestra Of The Sea *Stalactites*
Danae Tsadima *Circular Singularity*

CONCERT 11 starting: 21:30

Nikos Kanelakis *Scala* CATEGORY II, Residency
Marcelo Carneiro *Litosfera* CATEGORY I, Honorable Mention
João Pedro Oliveira *Dark Energy* CATEGORY I, Honorable Mention

CONCERT 12 starting: 22:30

Dimitris Matsoukas *Atmosferes (fixed media)*
noraoto trio live
Polymeneas-Theocharidis-Mniestris live

CONCERT 10

Dimitris Talarougas *STONES - Mediterranean*

Improvisation with stones that I have collected from trips to the Mediterranean islands, using all the possible ways of playing that I could imagine, plus electronic processing, with residual fragmentary memories of traditional rhythms.

Dimitris Talarougas Born in Athens. First accordion - piano lessons (E. Apostolaki). 1988: "Harmony", diplom (Yiannis Ioannidis) at the "Nikos Skalkotas" Conservatory. 1995: "Komposition" (F. Goldmann, G. Neuwirth, M. Bertoncini) at the Berlin Academy of Fine Arts (HdK). 1995: postgraduate studies as "Meisterschüller". 2000-05: : Founds the musical Ensembles "En-Plithos", "Reizense" and "Q10". Since 2020 co-founder of the hybrid experimental improvisation ensemble "Orchestra The Sea". Compositions (48 parataxen, Boswellia carteri, Tetraktys, "The Water That Sleeps Not"-slideshow-, Thrymmaton Armogi, ZOOsoundDISTRACTIONS, Daktylos, Monotonia, Polemos, RENGAs - group electro-acoustic-, Antidoto Sygchiseon, Music for the CITY A1-installation- etc.) have been performed at the "Institut für neue Musik" Berlin, at the "neue Musik in Foyer" (HdK) Berlin series, at the "Association of Greek Academics", at the Technical University (TU) Berlin, in the hall "F. Nakas", at the Hellenic-American Union of Athens, at the State Conservatory of Thessaloniki, at the "Kunstwerke" (KW-Institut für zeitgenössische Kunst), etc.

Vasilis Kokkas *Border Line Luck*

Electroacoustic Music for two channels on digital medium, 2022

The third of a series that enjoyed the honour to be premiered at ESSIM's Days of Electroacoustic Music, the present work "Border Line Luck" was composed for ESSIM's twentieth anniversary in 2022. The piece is an attempt to invite the listener's attention to actively engage by focusing into the particular time quality that

flows inside the intermediate spaces between three loud, composite, impact sounds. In all these three works (Αρμύρα-Saltiness, cOvidius metaMorpheus, and Border Line Luck) I choose a compositional technique that like to think of as composing an aesthetic membrane, one that attaches in an flexibly adaptive way, in accord to its own nature, to some preexisting core structure. In essence these membranes are composite filters, systems of filters composed in such a way that they mutually interact to each and every other part of this system. What would nevertheless distinguish such a membrane from another filter would be, that the core temporal structure that is being wrapped by the membrane, would not be recognised by ear as a sound involved in the finale aesthetic result whatsoever. This condition allows the composer to separate his work on his basic temporal structure apart from aspects of harmony and timbre, providing an interesting kind of such freedom. Both at composing the core as well as the membrane, deterministic and indeterministic processes are continuously intermingled.

Vassilis Kokkas [*1965, Athens] One of the founding members of ESSIM, composer of electro-acoustic and instrumental music. Already before his musical studies in Athens and UdK Berlin, he was involved in a number of public (but also occult) experimental musical activities, artistic, research, teaching and organizational. He taught at various universities and conservatories and in his personal laboratory. He works every day in his workshop under a pine tree in a garden of Voula in Attica, together with his seven large dogs. His two daughters, of school age, were inoculated from a fetal age with viruses of experimental contemporary and electro-acoustic music. Since the beginning of 2021, when together with Maria Tzanou and Dimitris Talarouga, he founded the "Orchestra of the Sea", an experimental, hybrid electro-acoustic ensemble of free improvisation, his musical daily life mainly revolves around rehearsals, recordings, musical ideas and ensemble productions.

Websites: <http://www.kokkas.com> <http://www.orchestraOfTheSea.com>

Orchestra Of The Sea Stalactites

A piece from our first playing period (January to June '21). The acoustic materiality evolving out of falling drops inside the confined space of a sea cave, a mystical experience for the dedicated explorer of the rich beauty of the Greek natural seascape, becomes an exploratory ground for temporal musical patterns. Players - Maria Tzanou, classical guitar, Vassilis Roupas, piano, Vassilis Kokkas and Dimitris Talarougas, synths and hybrid digital instruments.

The Orchestra Of The Sea: Hybrid Experimental New Music Ensemble, founded January 2021 Athens-based with most activity online, also members abroad Administrative core members:

Maria Tzanou, guitarist//Vassilios Kokkas, composer//Dimitrios Talarougas, composer

Performing and members: Celio Vasconcellos, composer, computer musician//Vassilis Roupas, composer, pianist//Errikos Sidiropoulos Velidis, double bass//Jannis Kalantzis, composer. All members are equally involved in composition and planning, and equally share authorship of any pieces they participate as performers into.

Our core members consistently play three times per week online and also invest serious time in listening to the session recordings. We constantly develop on some core formal ideas, techniques and digital strategies, which we also moderately expand as we grow as an ensemble. We share authorship and compositional planning, welcoming any possible sound, colour, timbre, time concept, harmonic structure that fits into our flow. We explore tradition by experimentation, while our departure point clearly is the New Music of the European classical tradition. Dimitrios and Vassilios met in the '90ties, while both were studying composition at the UdK in Berlin, with Italian composer, pianist Mario Bertoncini, who kept a professorship for orchestral score playing in the school. Mario made our acquaintance with the avant-garde improvisation group Nuova Consonanza active in Rome in internationally in the sixties and seventies. His ideas about informal music, time, timbre and instrument construction and design was one of our great influences (in parallel to a listening culture as focused as laid out in the book "Deep Listening, A Composer's Sound Practice" by Pauline Oliveros. Mario was not afraid to put timeless and unsolved questions to the essence of music composition that utilizes the written medium. What does the composers artistic inspiration suffer through the dictatorship of scripture and its side effects? And how can performer and improviser be free of the other dictatorship, that of easy and sometimes obsessive superficiality evolving hand in hand with compulsory invention in the moment?

In our Orchestra Of The Sea, we revisit these questions by focusing on things we find that work well as they develop in time. Welcoming any possible element makes discipline and focus important, on non-previously defined rules that evolve on the way. Calculation and logic are able to flow in harmony as long as transparent consciousness and deep mutual respect foster themselves as their carrier signals of our collaborative work.

www.orchestraOfTheSea.com

<https://soundcloud.com/orchestraofthesea>

https://www.youtube.com/channel/UCx1t-Dd8b2VE1UvSciPUW_Q

Danae Tsadima *Circular Singularity*

Rhythm can be defined as "every regular repetitive movement, symmetry" (Henry George Liddell). As a regular repetitive state, it can be found and define a wide variety of natural phenomena, which are distinguished by a periodicity in short or long duration and scale. The sound events altern and complete each other at different levels of mixing, while at the same time transformation in their morphology and behavior aims at creating a dialogue, at the impression of images, of musical entities. An artificial soundscape which mimics natural ecosystems and microcosms that grow harmoniously in their own pulse.

Danae Stefania Tsadima graduated from the Department of Interior Architecture of the School of Applied Arts and Culture, with a focus on visual environments. Since then she explores sound in contemporary electronic music, its relationship with space and the natural environment and its practice in combination with various multimedia (audiovisual and interactive environments, performing arts). She is also active in the field of production of cultural events.

<https://www.youtube.com/channel/UCx1t-Dd8b2VE1UvScIPUW> Q

CONCERT 11

Nikos Kanelakis *Scala* CATEGORY II, Residency

Composing this piece, I tried to imagine how it would sound like inside a Large Hadron Collider, where scientists conduct particle physics experiments. The image in my mind was that of travelling right next to protons, observing them as they gain acceleration, attain mass amounts of energy and eventually collide with each other as they end their journey fulfilling their purpose. I tried to simulate this procedure by dividing this piece into three parts. In the first part, we can clearly hear even the tiniest of sounds, because the protons are yet to obtain mass amounts of energy, so we can easily locate every movement and gesture they produce. As we move further deep into the piece, we notice that the protons have now obtained more energy and momentum, and thus we can only hear masses of sound instead of individual objects. Also, the piece has gained a momentum and we can feel that this will lead us to a climax. This climax is then resolved with a momentarily silence and immediately after, a huge explosion which marks the start of the second part of this piece. In this part the protons finally collided with each other, bursting mass amounts of energy into the space. This is a dramatic moment because it marks the peak of the protons, life and the start of their decay as we now slowly fade into the third and last part of the piece in which the protons return to their original state until the final silence arrives.

Nikos Kanelakis comes from Thessaloniki. He studied Electroacoustic music composition in the Department of Music studies of the Ionian University and is currently a postgraduate student in the program "Sonic Arts and Audio Technologies" at the Ionian University. He also works with digital media, sound desing and soundscape composition. In 2016 he became a member of the Hellenic Electroacoustic Music Composers Association (HELMCA) and since then his works are performed in the annual concerts of this association.

Marcelo Carneiro *Litosfera* CATEGORY I, Honorable Mention

Litosfera (Lithosphere) is an imagined narrative about the possible sounds coming from the movement of tectonic plates while continuously creating the Earth, its crust, its reliefs and all forms of life. The energies involved in producing the sounds and the composed space occupation structures the narrative. Percussion- resonance, frictions, rebounds, granulations, acts in different layers of depth: distant, middle and proximate plans. They are rocks that collide producing new shapes; dust and gravel in convolution; water building paths; different organisms that fill the space. The narrative also suggests the endless transformation of our planet and that we should take a good care of it. I dedicate Litosfera to my parents: He is a geologist and she is a geographer

Marcelo Carneiro is a composer and professor of music at Rio de Janeiro State Federal University (UNIRIO), teaching mostly electroacoustic music composition, music technology, and history of electroacoustic music. Have been working with electroacoustic music (major composing activity), audiovisual composition (vídeo-música), dance music, and also chamber music. His works have been presented in Brazil, Argentina, Italy, Chile, Ireland, South Korea, Germany, Lithuania. Some of his works were recorded in different CDs. Won a honorable mention at CIME PRIX 2021 with his work Litosfera (2019), recently released in his CD Beat Studies (2022). Won the 2nd prize at Bourges Composition Conteste (France - 2015), 1st Villa-Lobos composers competition (2008), received a honored mention at Almeida Prado Prize (2004), finalist of IBEU Contest (2007), selected work for the Presque Rien/Luc Ferrari Composition Contest (France) and has been selected for many festivals in Brazil and around the world.

As a researcher, his major subjects are the hybridization possibilities in the field of electroacoustic music composition and electronica, and electroacoustic music and video, focusing not only on the technical aspects, but mostly on the sociopolitical and ideological aspects of those fields of production, and the social commitments of the composer today. He has been working with the composer Jocy de Oliveira since 2010 as part of the Ensemble Jocy de Oliveira. His job is to prepare the electronics and make all the sound diffusion of her operas. As a guitar player he worked with Brazilian Guitar Orchestra, conducted by Aloysio Neves, and many other chamber and jazz groups.

Also worked for 5 years composing for the Sylvio Dufayer's dance company, presenting works all over the world (Italy, Argentina, Germany, Lithuania). He acted as coordinator of undergraduate courses at Instituto Villa-Lobos, UNIRIO and at the post-graduation music program from that university. Nowadays, occupies the headmaster position at Instituto Villa-Lobos

João Pedro Oliveira *Dark Energy* CATEGORY I, Honorable Mention

In astronomy and physical cosmology, dark energy is a form of energy still unknown and believed to fill the entire space of the universe, causing the acceleration of its expansion, from the initial Big Bang to the infinite future.

Dark Energy aims to be a dark and energetic work.

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 50 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. www.jpoliveira.com

CONCERT 12 starting: 22:30

Dimitris Matsoukas *Atmosferes* (fixed media)

noraoto trio live

...

Polymeneas-Theocharidis-Mniestris live

INSTALLATIONS

THODOROS LOTIS, ROXANDRA STURTZA Podcast

From the Women Philhellenes series in collaboration with the National Historical Museum.

Text-Direction: Anastasia Koumidou, Research: Regina Katsimardou-Natasha Kastriti, Music, prepared piano, programming: Theodoros Lotis, Sound design: Viktor Mastela Actors: Roxandra: Electra Gennata --

Kapodistrias: Spyros Stamoulis -- Narrators: Thanasis Chalkias- Anastasia Koumidou. The music features: voice (Agnese Banti, George Nikopoulos, Terry Vakirtzoglou), piano (Christos Papageorgiou).

THEODOROS LOTIS - BRIEF BIO: I studied guitar, flute, electro-acoustic composition, and visual arts in Greece, Belgium and England. Concerts and participation in festivals in Europe, Asia, Australia and North and South America. Received first, second prizes and honors in composition competitions Time Play/Jeu de Temps/UK Section 2003 (England-Canada), Métamorphoses 2000, 2002 and 2016 (Belgium), Luigi Russolo 2000 and 2002 (Italy), CIMESP 2001 (Brazil), Sculpted Sound Composers Competition 2000-2001 (England), Bourges 2000 (France). In 2002 I won first prize at the International Electroacoustic Music Performance Competition in Brussels by the Musiques & Recherches organization. I have been commissioned to compose works by the organizations Musiques et Recherches (Belgium 2014, 2012, 2000 and 1997), Sculpted Sound Composers Competition and The Trustees of the Estorick Foundation (England 2000), Amici della Musica di Cagliari (Italy 2000, 2017), Visiones Sonoras Festival (Mexico 2007), clarinetist Esther Lamneck (New York University as guest composer in 2012),

the research project Embodied Gestures (PEEK AR-399-FWF Austria, 2020), the dance groups Ionian Act and One Small Step and the Greek Theater of Belgium. Having composed works for instrumental ensembles and mainly for dance and theatre, my recent research activities are a bit confused. In my spare time I compose electroacoustic music, works for instruments and computer, music for dance and installations, while in my free time I listen to the soundscapes of the world. I improvise with friends, colleagues and students in order to discover the hidden messages of sounds. In 2003 I completed my doctoral studies with Professor Denis Smalley at the City University of London with scholarships from the British Academy (Arts and Humanities Research Board) and the A. Onassis Foundation. I taught composition and analysis of electroacoustic music at Goldsmiths College-University of London, TEI of Crete, Aristotle University and Universities in Europe and America as a visiting professor. I am an Associate Professor at the Department of Music Studies of the Ionian University and a founding member of the Hellenic Association of Electroacoustic Music Composers and the Hellenic Society of Acoustic Ecology. My music is released by the Canadian company Empreintes Digitales (www.electrocd.com) and my short stories by 24 Grammata publications. More information or not at www.theodoroslotis.com

REACTABLE

This device will be on in the corridor of the Sound Laboratory of the Department of Audio and Visual Arts, come and play.