

ALUMINUM FOREST:

**SONIC INSTALLATIONS
AND IMPROVISATIONS
MAY 20, 2021**

**INSTALLAZIONI
E IMPROVVISAZIONI
SONORE
20 MAGGIO 2021**

**AMERICAN ACADEMY
IN ROME**

VILLA AURELIA
THURSDAY, MAY 20, 2021
6:00-8:00 P.M.

This concert is a site-specific as well as a period-specific event. It was conceived for the gardens of the Villa Aurelia not just because of their beauty but because of what the Covid era demands of everyone, including composers, performers, and the audience. We must be outdoors; we must not converge or convene; one cannot blow a horn unmasked and singing is one of the most dangerous things we can do. If music is a coming together, this moment demands that we keep apart.

Like musicians around the world, the composers participating in *Aluminum Forest* have faced a long year of silence, rarely if ever hearing their music performed live. This gathering, presented to a limited public, is a first sign of artistic resurgence. The concert and its production are being documented in video form.

COMPOSERS: Katherine Balch, 2021 Elliott Carter Rome Prize; William Dougherty, 2021 Luciano Berio Rome Prize; and Steven Parker, 2021 Cynthia Hazen Polsky and Leon Polsky Rome Prize; with an improvisation by Ted Moore and Fabrizio Spera.

This program is curated by Elizabeth Rodini, AAR Heiskell Arts Director, and organized by Lexi Eberspacher, AAR Programs Associate for the Arts.

This program is funded, in part, by a grant from the Fromm Music Foundation. Support has also been provided by The Amphion Foundation and The Aaron Copland Fund for Music.

VILLA AURELIA
GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2021
18:00-20:00

Questo concerto è un evento site-specific ma anche *period-specific*, legato al momento storico. È stato concepito per i giardini di Villa Aurelia non soltanto per la loro bellezza, ma anche per ciò che l'era del Covid esige da tutti, compresi i compositori, i performer e il pubblico. Dobbiamo stare all'aperto, non dobbiamo riunirci o assembrarci, non si può suonare uno strumento a fiato senza mascherina, e cantare è una delle cose più pericolose da farsi. Se la musica è incontro, questo periodo storico ci impone di stare divisi.

Come tutti gli altri musicisti nel mondo, i compositori che prendono parte a *Aluminum Forest* vengono da un lungo anno di silenzio, in cui hanno sentito raramente, se non mai, la loro musica suonata dal vivo. Questo raduno, presentato a un pubblico ristretto, è un primo segno di rinascita artistica. Il concerto e la sua produzione verranno videoregistrati.

COMPOSITORI: Katherine Balch, vincitrice dell'Elliott Carter Rome Prize 2021; William Dougherty, vincitore del Luciano Berio Rome Prize 2021; e Steven Parker, vincitore del Cynthia Hazen Polsky and Leon Polsky Rome Prize 2021; con un'improvvisazione di Ted Moore e Fabrizio Spera.

Il programma è curato da Elizabeth Rodini, AAR Heiskell Arts Director, e coordinato da Lexi Eberspacher, AAR Programs Associate for the Art.

Il programma è in parte finanziato dalla Fromm Music Foundation. Tra i sostenitori anche The Amphion Foundation e The Aaron Copland Fund for Music.

VILLA AURELIA

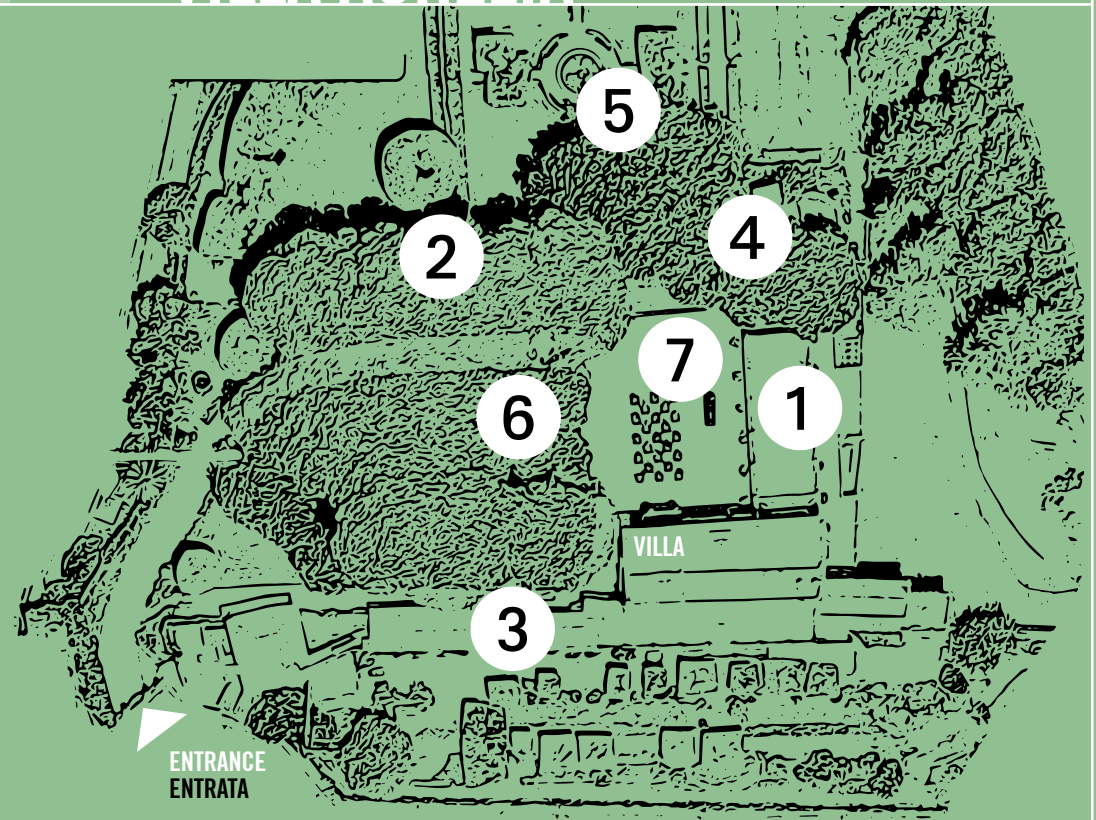
KATHERINE BALCH
① FORGETTING

KATHERINE BALCH and TED MOORE
② ALUMINUM FOREST

WILLIAM DOUGHERTY
③ IN DARK TIMES, WILL THERE ALSO BE SINGING?

STEVE PARKER
④ DEATH RATTLE
⑤ HUMAN STYLUS
⑥ SANCTUS

TED MOORE and FABRIZIO SPERA
⑦ IMPROVISATION

KATHERINE BALCH

1

FORGETTING (2021)

• 6 voices and toy noise makers

Katherine Balch often composes for non-standard musical instruments and the “found sounds” they produce. Quotidian objects manipulated in unusual ways – such as thimbles tapped against strings – arrest our ears and get us wondering. In this piece, toy noise makers play along with the six recorded voices that, in turn, produce an unexpected array of sounds, from pops and cracks to gurgles and whispers, to richly harmonic bursts of color. Written for the New York-based ensemble Ekmeles, *forgetting* engages the text of a new poem by Katie Ford, *Estrangement*, which restores the absent female voice to a song cycle by Robert Schumann, the *Dichterliebe*. Balch explores evanescence and the traces of memory through delicate filaments of music that will fill the space of the Sala Aurelia before disappearing into silence.

FORGETTING (2021)

• 6 voci e strumenti giocattolo

Katherine Balch spesso compone per strumenti musicali atipici e per i “suoni ritrovati” che questi producono. Oggetti di uso comune manipolati in modo insolito – come i ditali battuti sulle corde – catturano il nostro udito e ci incuriosiscono. In questo brano gli strumenti giocattolo suonano insieme alle sei voci registrate che, a loro volta, producono una serie di suoni sorprendenti: da scoppi e schiocchi a gorgoglii e fruscii, fino a esplosioni di colore riccamente armoniche. Composto per l'ensemble newyorchese Ekmeles, *forgetting* affronta il testo di una nuova poesia di Katie Ford, *Estrangement*, che reintroduce la voce femminile assente in un ciclo di canzoni di Robert Schumann, il *Dichterliebe*. Balch esplora l'evanescenza e le tracce della memoria attraverso filamenti musicali delicati che riempiono lo spazio della Sala Aurelia prima di disperdersi in silenzio.

KATHERINE BALCH and TED MOORE

2

ALUMINUM FOREST (2021)

• A site-variable installation of automated wind chimes

An array of twirled aluminum windchimes, strung along a tunnel of hedge, is the matrix for this collaboration between Katherine Balch and Ted Moore. Their conjoined interests and expertise resulted in a set of delicately percussive instruments that respond to the breeze, the movements of the audience picked up by small sensors, and tiny computer-directed motors. Moore is the coder, working together with Balch to program the windchimes in a series of actions: jiggling, shimmying, rattling, and resting.

Balch crafted the 45 or so windchimes out of discarded cans, at first as a pandemic induced diversion but then more intentionally, as instruments that appealed to her interest in tiny sounds and what she calls “gentle bands of noise.” This gentleness and the pretty, pastel colors of her windchimes – their onomatopoeic quality, as she puts it – belie the pain that provoked their invention. Covid-era music is not a happy ending for Balch, but a necessary, often heavy step in moving forward and recovering her practice. These windchimes are destined for a performance of Balch's work with the Los Angeles Philharmonic, once the world will again permit it.

ALUMINUM FOREST (2021)

• Installazione site-variable di campanelli a vento automatizzate

Una serie di campanelli a vento di alluminio a forma di spirale appese lungo un tunnel di siepi, forma il fulcro della collaborazione tra Katherine Balch e Ted Moore. Uniti insieme, i loro interessi e le loro abilità hanno dato vita a una serie di strumenti delicatamente percussivi che reagiscono alla brezza, ai movimenti del pubblico captati da piccoli sensori e a minuscoli motori computerizzati. Moore è il codificatore, che insieme a Balch programma i campanelli a vento per far sì che esse compiano una serie di azioni: dondolare, vibrare, tintinnare e fermarsi.

Balch ha creato i campanelli a vento – circa 45 – da lattine vuote dapprima per passare il tempo durante la pandemia e poi in maniera più intenzionale, come strumenti che ben si intonano al suo interesse per i suoni minuscoli e per le “delicate gamme di rumori”, come le definisce. Questa delicatezza e i graziosi colori pastello dei suoi campanelli – o, per dirla con l'artista, la loro qualità onomatopeica – celano la sofferenza che ha permesso di inventarle. La musica dell'era del Covid non è un lieto fine per Balch ma un passo necessario, spesso difficile, per andare avanti e riprendere la sua attività. Quando sarà di nuovo possibile, i campanelli a vento faranno parte di un'esecuzione dell'opera di Balch con la Los Angeles Philharmonic.

WILLIAM DOUGHERTY

3

IN DARK TIMES, WILL THERE ALSO BE SINGING?

- Composition for string quartet and fixed media based on a participatory installation for voice

QUARTETTO SINCRONIE:

Houman Vaziri, violino
Agnese Maria Balestracci, violino
Arianna Bloise, viola
Ester Vianello, violoncello

For William Dougherty, music is fundamentally social. Of course, people come together to make music and to listen to it. But Dougherty wonders if we might think about music itself, its very material, as a social formation. His questioning has been pushed to new ends in this long year of isolation and distancing. The voices compiled for *In the Dark Times...* were recorded one by one, in a small hut, onto Dougherty's laptop; each voice was answered by another, already recorded, in a computerized musical give-and-take. The only request made of the volunteer vocalists was to offer a song that has brought them joy, an optimistic counterpoint to the "dark times" of the work's title and to the poem by Bertolt Brecht that inspired it.

These vocal foundations, scored over for string quartet, reveal one of Dougherty's other key interests, namely a blurring of the boundaries between composer, performer, and the public. In this case, he considers himself a facilitator, disrupting familiar ways of working. These explorations are not just about music making. If art creates society, its re-formation stands at a critical inflection point, as we reimagine communities and forms of (shared) expression.

With thanks to Anna Laura Bussa, and the Amici di Villa Sciarra; Jacqueline Palmer, Elizabeth Rodini, Giuliana Mosca, and Francesca Berni for their assistance with the installation; and the many anonymous singers.

IN DARK TIMES, WILL THERE ALSO BE SINGING?

- Composizione per quartetto d'archi e fixed media basata su un'installazione partecipativa per voce

QUARTETTO SINCRONIE:

Houman Vaziri, violino
Agnese Maria Balestracci, violino
Arianna Bloise, viola
Ester Vianello, violoncello

Per William Dougherty la musica è fondamentalmente sociale. Ovviamente le persone si riuniscono per far musica e per ascoltarla, ma Dougherty si chiede se sia possibile pensare alla musica in sé, alla sua stessa sostanza, come a una costruzione sociale. L'artista ha portato la sua ricerca verso nuovi obiettivi in questo lungo anno di isolamento e distanziamento. Le voci raccolte per *In the Dark Times...* sono state registrate sul laptop di Dougherty una ad una, in una piccola capanna; a ogni voce risponde un'altra precedentemente registrata, in un botta e risposta musicale computerizzato. Ai vocalisti, tutti volontari, è stato chiesto solo di cantare una canzone che desse loro gioia, in una sorta di contrappunto ottimistico ai "dark times", ai tempi oscuri del titolo dell'opera e alla poesia di Bertolt Brecht a cui si ispira.

Queste basi vocali, arrangiate per quartetto d'archi, rivelano uno degli altri interessi principali di Dougherty: confondere i confini tra compositore, performer e pubblico. In questo caso, Dougherty si considera un facilitatore che sovverte i normali modi di lavorare. Ma queste esplorazioni non riguardano solo il fare musica: se l'arte crea la società, la sua ri-costruzione costituisce un punto di svolta cruciale poiché re-immaginiamo le comunità e le forme di espressione (condivisa).

Un ringraziamento a Anna Laura Bussa e gli Amici di Villa Sciarra; Jacqueline Palmer, Elizabeth Rodini, Giuliana Mosca e Francesca Berni per l'aiuto con l'installazione; e ai tanti cantanti anonimi.

STEVE PARKER

4

5

6

DEATH RATTLE (2021)

- cardboard, wires, speakers, ultrasound recordings

HUMAN STYLUS (2021)

- cardboard, pvc tubing, speakers, copper tubing, salvaged brass, human performers

SANCTUS (2021)

- concrete, copper tubing, salvaged brass, parabolic sound mirrors, recordings of birdsong and a chant by Hildegard von Bingen, birdseed

Steve Parker is a sonic adventurer, an artist who works through trial and error, constantly trying the new and adjusting it to the moment. The three works he presents here are diverse in form but consistent in approach. *Sanctus* invites birds into "bird-sized ruins," coaxing their song into a set of handmade, hybrid instruments; *Human Stylus* is a participatory procession of wearable devices, audible only to those who control them; and *Death Rattle* is a sound installation that probes the deepest, most fragile music of the human body.

Parker is harvesting sound—of a pipe against gravel, a failing breath, a bird scraping at a seed. The results are unpredictable. As listeners, we must commit to close attention, bend our ears, and let go. In addition to confounding the musical roles of performer and audience, Parker is recalibrating our most profound relationships. There is something wholly ordinary about the sounds he documents, even – or especially – those separating life from death. If the bird will not stop to sing, so be it. Parker invites us to sit and wait for the next one to come along.

DEATH RATTLE (2021)

- cartone, fili, casse acustiche, registrazioni a ultrasuoni

HUMAN STYLUS (2021)

- cartone, tubi in pvc, casse acustiche, tubi di rame, ottone di recupero, performer umani

SANCTUS (2021)

- calcestruzzo, tubi di rame, ottone di recupero, specchi acustici parabolici, registrazioni di canti di uccelli e di un salmo di Ildegarda di Bingen, becchime

Steve Parker è un avventuriero del suono, un artista che lavora mettendosi alla prova, che si cimenta costantemente con le novità e le adatta al momento storico. Le tre opere qui presentate sono diverse nella forma ma coerenti nell'approccio. *Sanctus* invita gli uccelli a entrare in "rovine a loro grandezza", persuadendo al canto con una serie di strumenti ibridi fatti a mano; *Human Stylus* è una processione partecipativa di dispositivi indossabili udibili solo a coloro che li controllano; *Death Rattle* è un'installazione sonora che scandaglia la musica più profonda e più fragile del corpo umano.

Parker raccoglie il suono – quello di un tubo sulla ghiaia, un respiro debole, un uccello che gratta sui semi. Ciò che ne risulta è imprevedibile. Da ascoltatori, dobbiamo impegnarci a fare molta attenzione, ad aprire bene le orecchie e lasciarci andare. Oltre a confondere i ruoli del performer e del pubblico in campo musicale, Parker ricalibra le nostre relazioni più profonde. C'è qualcosa di assolutamente normale nei suoni che evoca, persino – o forse soprattutto – in quelli che separano la vita dalla morte. Se l'uccellino non vuole smetterla di cantare, allora così sia. Parker ci invita a sederci e ad aspettare che ne arrivi un altro.

TED MOORE and FABRIZIO SPERA

7

IMPROVISATION

Ted Moore, electronics
Fabrizio Spera, percussion

Ted Moore and Fabrizio Spera offer us a venture into the unexpected, with twists and turns that we and even they cannot predict. Their interests lie in musical realms beyond the familiar forms of melody, harmony, and meter. This evening's improvisation is conceived as a conversation among the two of them and only secondarily as a performance. We are welcome to listen but we do so from the outside, seeking a way in, toward comprehension.

IMPROVISATION

Ted Moore, elettronica
Fabrizio Spera, percussioni

Ted Moore e Fabrizio Spera ci offrono un'avventura nell'inaspettato, con colpi di scena imprevedibili per noi e persino per gli artisti stessi. Il loro interesse si concentra su regni musicali che vanno oltre le forme ben note della melodia, dell'armonia e del ritmo. L'improvvisazione presentata questa sera è concepita come una conversazione tra i due artisti e solo in seconda battuta come una performance. Siamo invitati ad ascoltare, ma lo facciamo dall'esterno, cercando un modo per entrare dentro, verso la comprensione.

