

Eine Story
über

CROSS: KINTSUGI

somewhat like a piano sonata

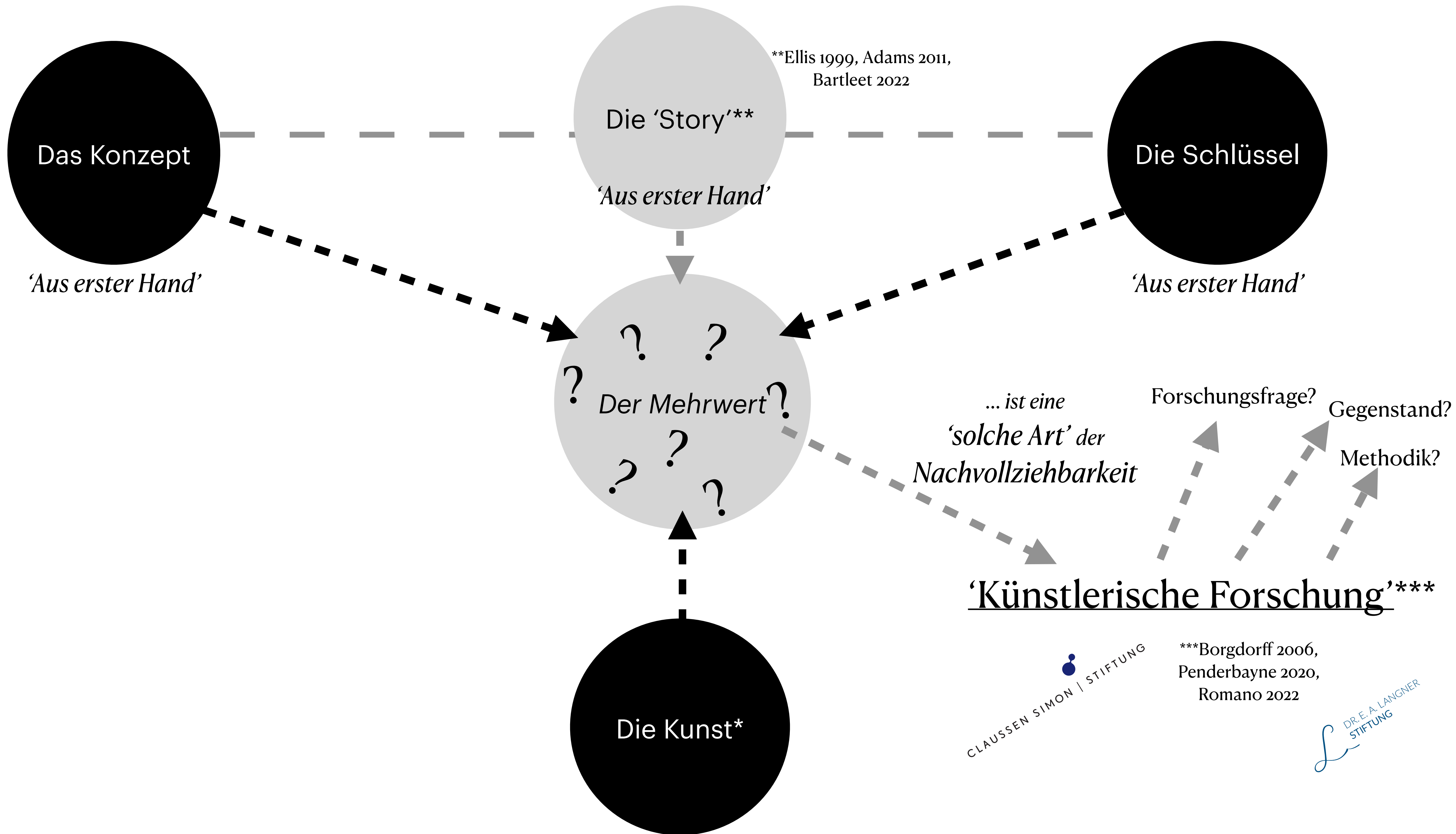
Crossing Borders - Classic meets Jazz

19h30, 20.06.2023

Alfred Schnittke Akademie International, Hamburg

Dr. Samuel Penderbayne

penderbayne@gmail.com / samuelpenderbayne.com

**Ellis 1999, Adams 2011, Bartleet 2022

Das Konzept

Die 'Story'**

Die Schlüssel

'Aus erster Hand'

'Aus erster Hand'

'Aus erster Hand'

? ?
? Der Mehrwert ?
? ? ?

... ist eine
'solche Art' der
Nachvollziehbarkeit

'Künstlerische Forschung'***

Forschungsfrage?
Gegenstand?
Methodik?

Die Kunst*

CLAUSSEN SIMON | STIFTUNG

***Borgdorff 2006,
Penderbayne 2020,
Romano 2022

DR. E. A. LANGNER
STIFTUNG

*hiermit wird nur die Komposition/Entstehung des Werks gemeint, um den Umfang der Forschung zu begrenzen.

'Grenzzonen'

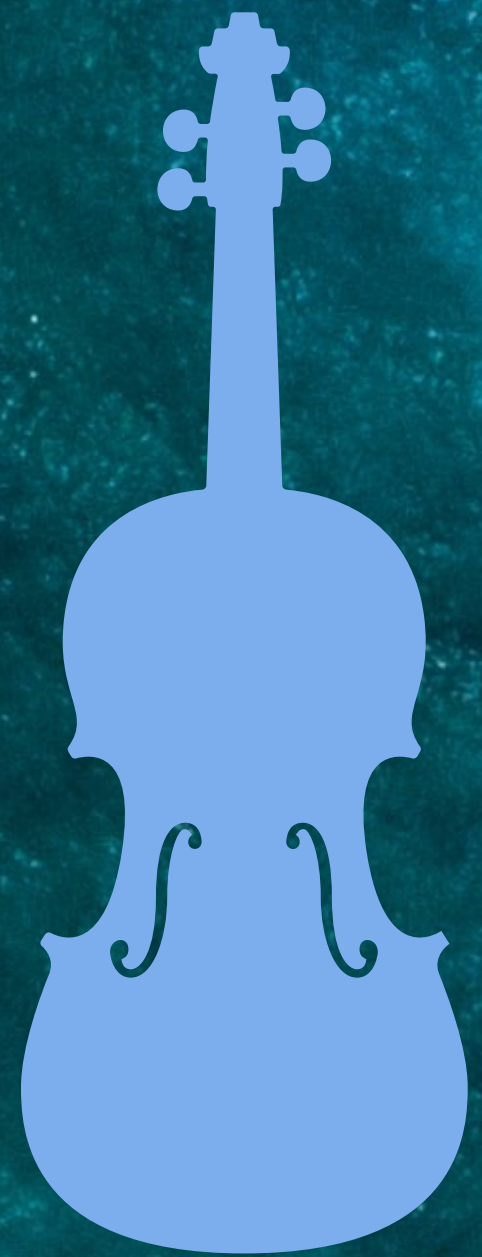
(Groys 1992)

'Liminal Space'

(Bhabha 1994)

Cross-Genre

as a **hybrid** 'Third Space ...
neither the one nor the other'
(Bhabha 1994)

Chaos

Messy

Spannend

Riskant

Innovativ

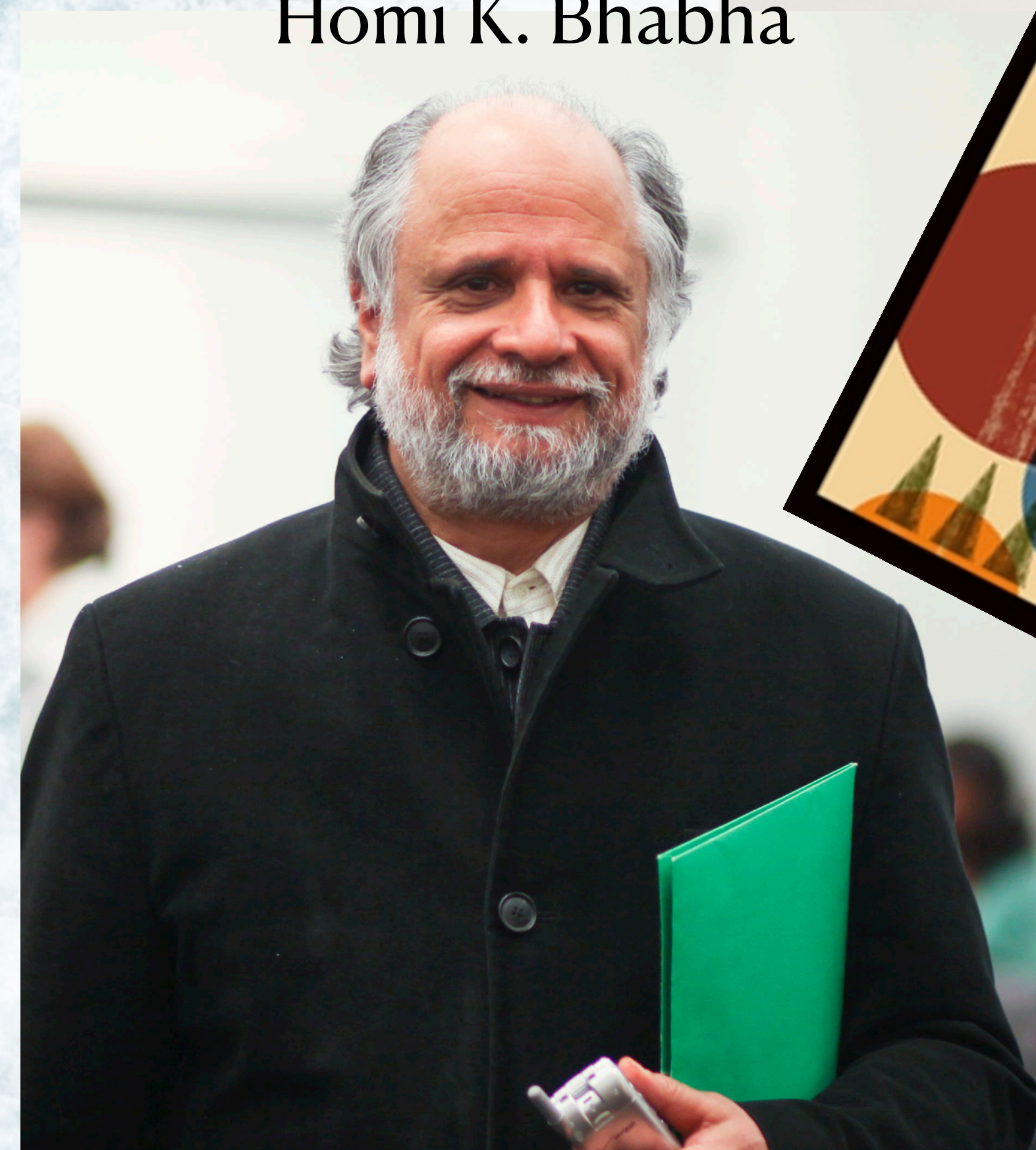

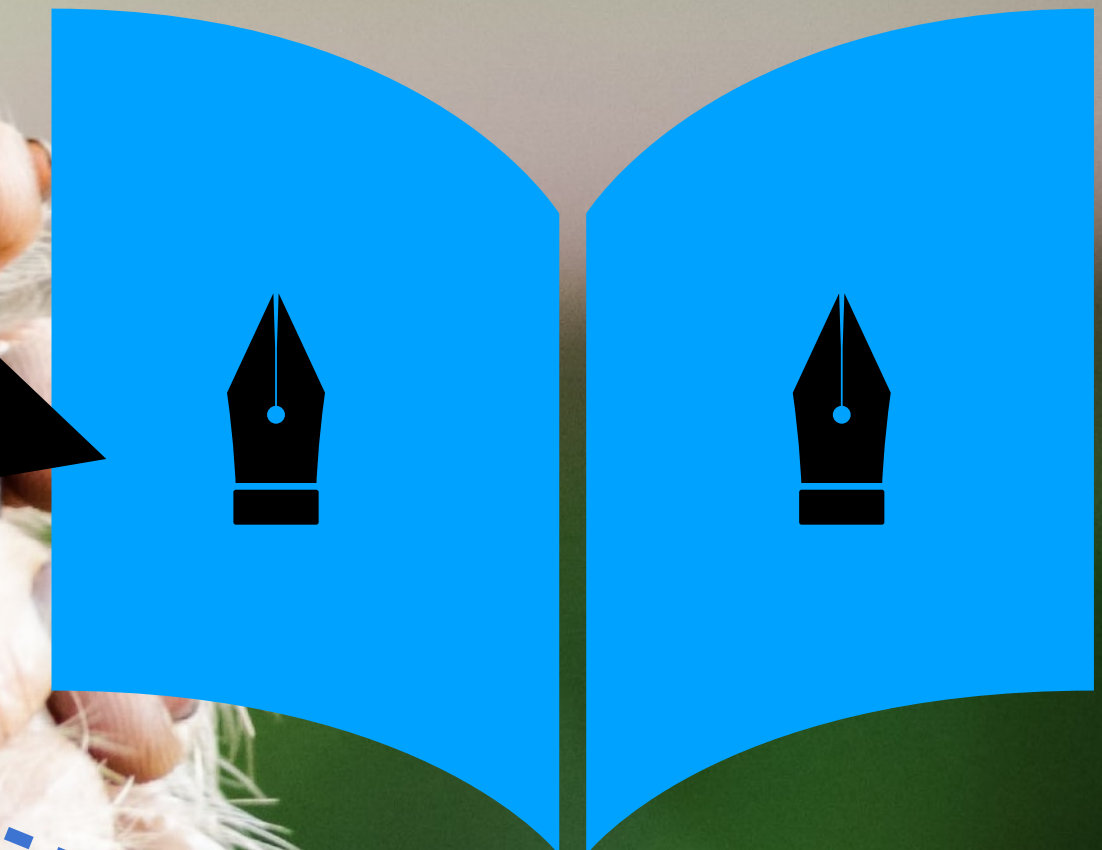
Wie und wozu kann man die klassische Kompositionstradition mit Elementen popkultureller Musikgenres bereichern?

Identitätsbildung
The Third Space
Ambivalence
Liminality
Cultural Difference
Hybridity
Mimicry
Fixity
Stereotype

Homi K. Bhabha

Praxis

Praxis

Praxis

Praxis

Praxis

Praxis

Praxis

Theorie

Theorie

Theorie

Artistic Collaborator (Advisor)

Individuelle Identität

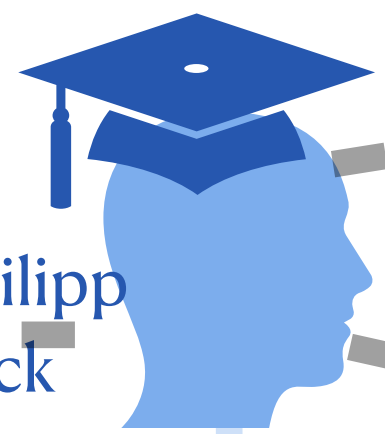
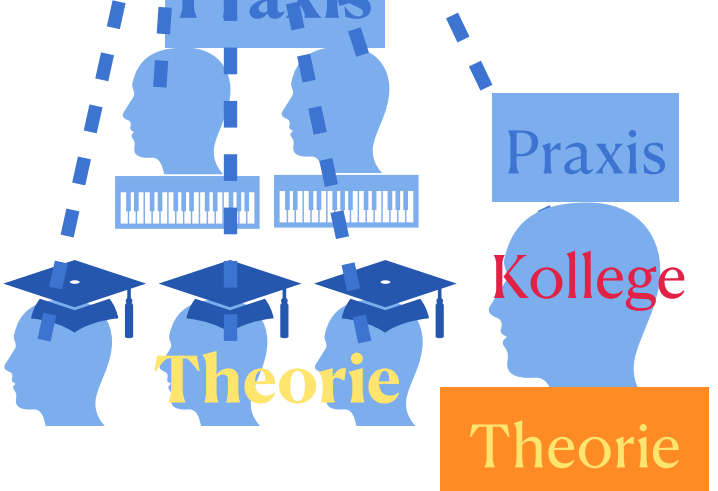
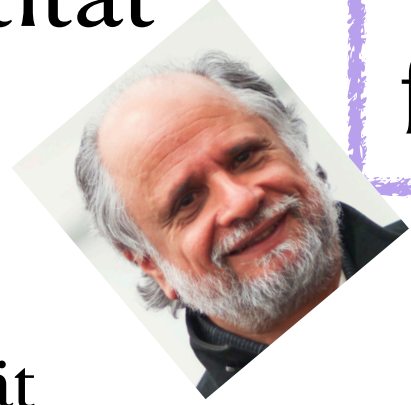
0% fertig

- künstlerische Sensibilitäten
- 'Angebote': Ideen, Improvisationen
- ohne Urheberschaft
- Stundenbasis/ Bildungsauftrag/ Kollegialität (kleinster Aufwand)

- Hoher Aufwand
- **entscheidungsfähig**
- **Beginnt/vervollständigt**
- **herausarbeitet/einarbeitet**
- **mit Urheberschaft**
- **Anteilig an Auftragsgelder**

- als Hybrid
- als Praktiker:in
- spezifische Authentizität
- Die:
  - Erfahrungen
  - Präferenzen
  - Technik
  - ggf. 'Klang'

Jan-Philipp Sprick

0% fertig

Skizzen zu Hauptthemen: 'klare künstlerische Vision'

30% fertig

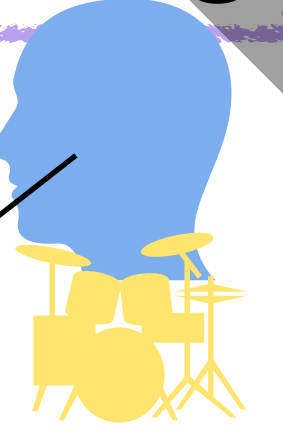
Kompletter 'erster' Entwurf

70% fertig

Interpretation ggf. kleine Anpassungen

100% fertig

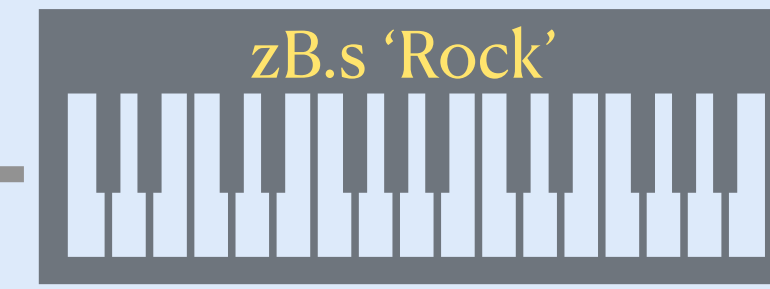
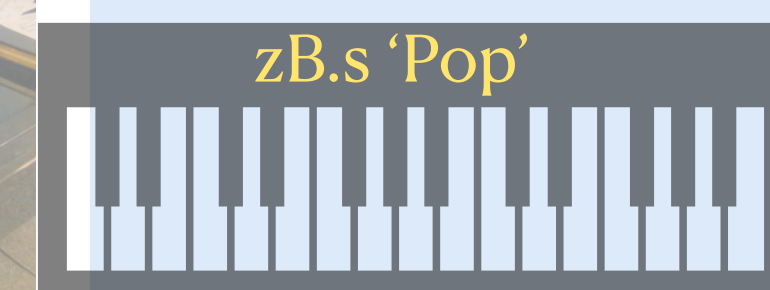
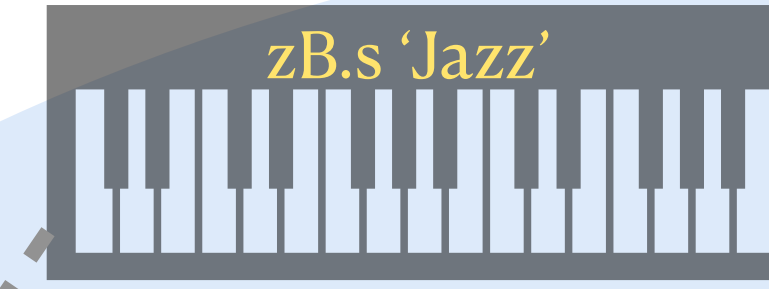
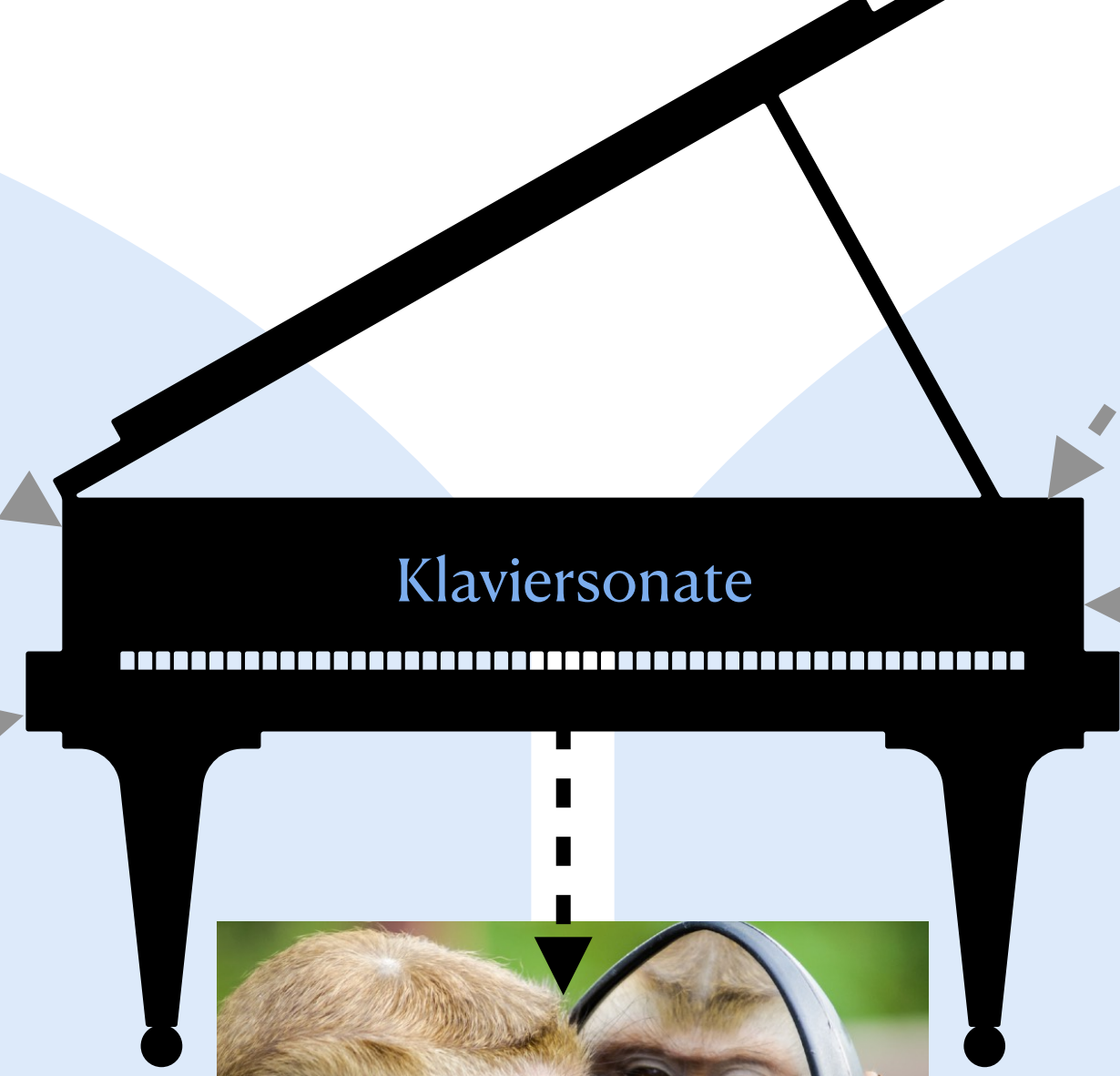
UA + Vortrag

Praxis
Kollege
Theorie

0% fertig

'Verankerung' in die Tradition

'Repertoirefähigkeit' für 'traditionelle' Pianist:innen

Überlieferte Gestik aus Kernrepertoire

'Festigkeit'

Zentrale Form der klassischen Tradition

Was ist eine Sonate?

Prä-Modern

Modernität als Publikums-Sackgasse

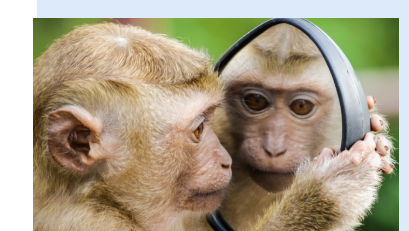
Boulez:

'klassischen Formen sind der größte Widersinn, der sich in der zeitgenössischen Musik finden lässt.'

'Stereotyp'

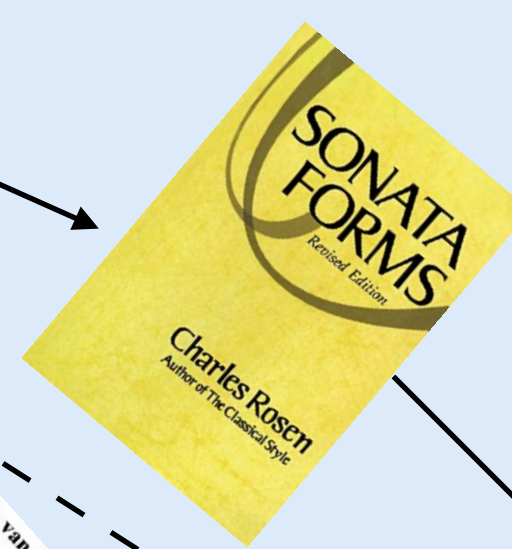
Eigene Intuition

Drei Sätze:

- 1. Episch
- 2. Lyrisch
- 3. Tänzerisch

'micro-phenomenological (self-)interview technique'

Mein Hauptmodell

Die auskomponierte Partitur

Besetzung eines klassischen Elügels ohne Zusatz

Das Komponieren für eine bestimmte Ausbildung

Keine Improvisation

Besonders feine Sensibilitäten bzgl. Anschlag und Legato

Viel Agogik, ggf. weniger Groove

Sehr hohe technische Virtuosität

'[It] is not a definite form like a minuet, a da capo aria, or a French overture; it is, like the fugue, a way of writing, a feeling for proportion, direction, and texture rather than a pattern.'

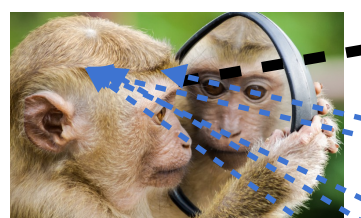
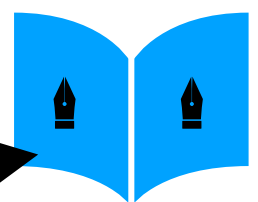
'Ambivalenz'

- [My goals are to:]
- 'Compose a sonata with charisma and surprise;
- Avoid formulaic (or even stereotyped) approaches to form, harmony, rhythm and melody;
- Search for materials which can be aesthetically discerned and enjoyed without intense intellectual thought.'

21.11.22

0% fertig

I've gotten messy and behind with my journalling because the artistic process has been dominant.

21.12.22

Komposition

- Three movements
- Fast: dramatic, epic, complex
  - Slow: lyrical, singing, with a flowing accompaniment
  - Fast: dancing, joking, showy-offy, 'Rausschmeißer'

21.11.22

Is organicism 'better composition' than eclecticism?

23.11.22

the approach is turning into one of homage [to Beethoven]

29.11.22

What sort of innovative authorial concepts can be devised through cross-genre research?

01.12.22

Skizzen zu Hauptthemen: 'klare künstlerische Vision'

30% fertig

21.12.22

Why do I want to bring [pop] together with classical tradition? Because I want to have fun again. I want to feel like contemporary classical music has to do with the other music in the world.

05.12.22

Opening Phrase: 'Sunken Cathedral' (Debussy) + concept of 'Power Chords' ... [Debussy is] outside of the Classical-Romantic models but still clearly in the classical pianistic tradition ... draw on the entire classical tradition

05.12.22

... for the 1st movement, instead of a simple classical repeat ... Perhaps the repeat could be a second version: one is poppy, one is classical ... perhaps the hybridity is more important

18.12.22

The session with Martin is coming up so I need to get materials sketched quickly. In around 30 minutes this morning I found motifs for the 2nd (m2) and 3rd movements (m3).

18.12.22

'The more I compose, the more I realise that it is a homage to Beethoven'

05.12.22

30% fertig

'my style, stolen from Meldau, stolen from Jarrett'

ARRANGEMENT

Viel Bewegung, Polyphonie und v.a. Detail in den mittleren Stimmen

'Gitarren-Strumming': 'this is something I would immediately do'

RHYTHMUS

In 4/4 spielen aber gerne brechen

Tänzerische Musik ist in den Füßen

Schreibe Akzente, sodass eine klassische Interpretation nicht möglich ist

Breche lange Bindebögen

3+3+2 ist typisch. Probier 3-gegen-4 (oder noch extremer) aus.

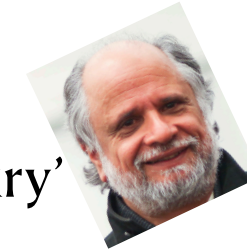
ÄSTHETIK

Wenn man dem Publikum zugänglich sein möchte, muss es schnell verständlich sein

Verifiziere das mit 'Blatt lesen': ein ähnliches Prinzip

Aufpassen, nicht zu gebildet zu komponieren

Klassische Interpretation geht zum 'runden' Ton, Jazz oft 'eckig'

'Mimikry'

HARMONIE

Wir Leben in einer lydischen Zeit Mit Quarten und Quinten als 'Farbe' für rhythmischen Teilen

Band-Instrumente mit dem Klavier nachahmen

METHODE

'I don't know exactly what I was doing'

'I've never actually talked technically about this before ... I just do it'

'I love it, I can't tell you why'

'Finger pedal is something I like a lot and I do a lot'

'I'm being stereotypical about what I'm doing'

'Festigkeit'

Wie kann das Material weniger 'klassisch' klingen?

Was hat er gesagt?

Würdest du Variationen in einem nicht-klassischen Stil deines Wahls improvisieren?

Was ich ihm präsentiert habe:

1x Beispiel
(das größte aus ca. 5-9)

Was er daraus gemacht hat:

30%
fertig

14

18

'I don't know exactly what I was doing'

'I'm being stereotypical about what I'm doing'

'Festigkeit'

4-sus:
'typisch
jazzy'

'weniger als
Töne
[Harmonie] und
mehr als Farbe'

Quarten,
Quinten,
Sekunden

'Rhythmus-
Gitarre'

Keith Jarrett

'Ghost-
Note'

Sehr viel
rhythmisches
Detail in der
Mittellage

'Hard to
notate and to
play from
notation'

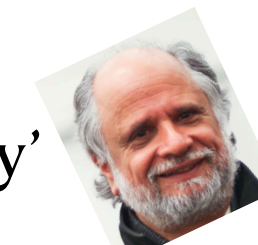
Eine ganze Band
nachahmen

'Polyphonic
texture'

'Mimikry'

Kick-Drum:
Sehr tiefer
Basston mit
Akzent auf 1

Kleine Läufe
(zBs. Basslinie)

Wie ich es umgesetzt habe:

1x Beispiel
(das größte aus ca. 5-9)

Tempo 2 (max. ♩ = 175)

and voice should have a ghost-note character

My style, stolen from
his style, stolen from
Brad Mehldau, stolen
from Keith Jarrett

[... stolen from...]

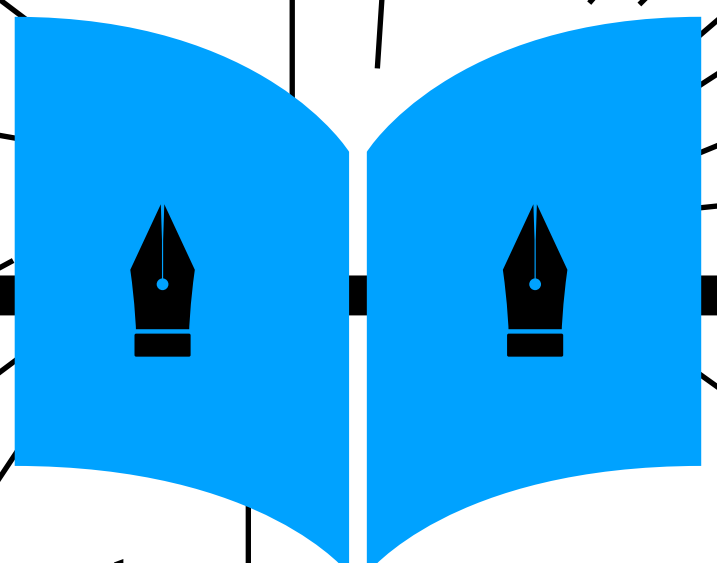
(eher) Stilkopie
(eines hybriden Genre-Stils)

Transkription
(oder Richtung)

*Keine (nur sehr wenig)

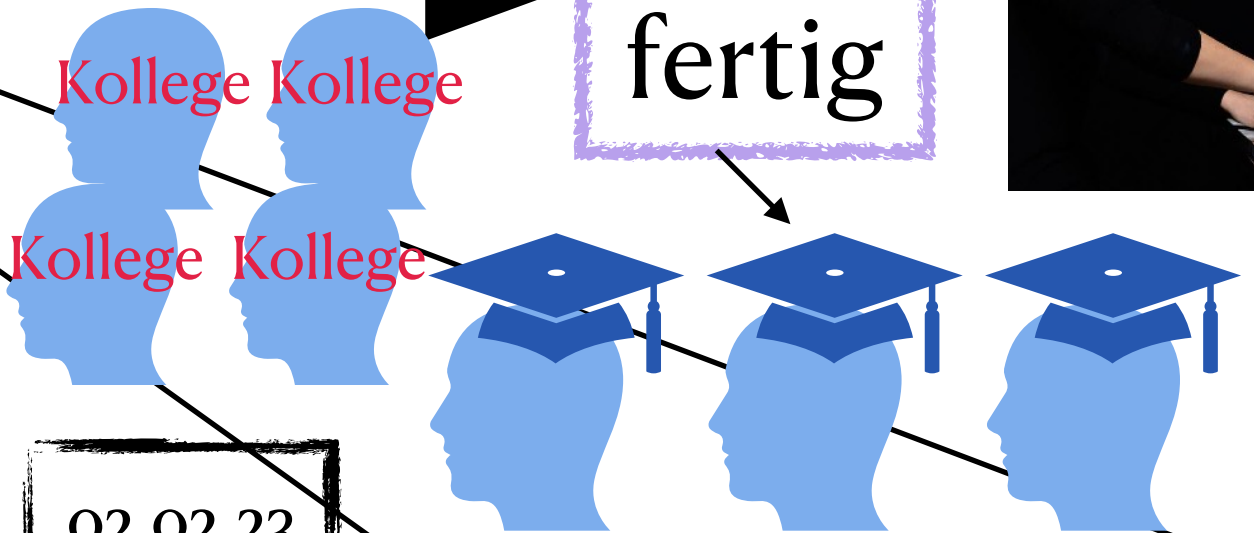
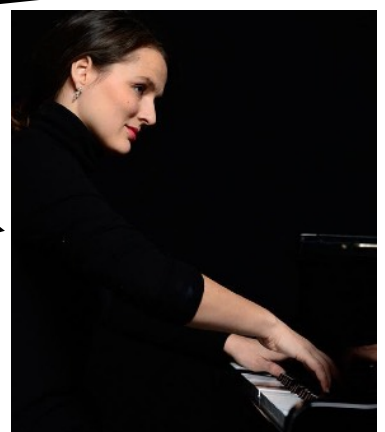
(Cluster)
(Romantik)

Komposition

30% fertig

70% fertig

'Now composing in artistic flow, just doing whatever I think makes it a better piece ... [I] feel that's where good composition lies: to compose for 3 hours and not remember much of the process at all.'

'[I'm] trying to retain the feeling of 'epic power chords' in the beginning, looking for more groove in T1 in the exposition and thinking about having the fugue at the beginning of the development.'

'I also think that Martin's variations on the exposition will work well for the recapitulation: a really groovy, polyphonic T1 with lots of colour-notes, and then a sort of ... 'uneducated' but highly energised T2, Michael Nyman style, perhaps even finishing with the Intro ... before a nice short dramatic Beethoven style end'

'[My impression of] Beethoven: using the rules to break them.'

'Clarity has come about the first movement being full of contrast and development'

'[fugue is a] reference to Beethoven, and his Bach references, to classical composition technique etc.'

'I've noticed myself enjoying listening to the playback ...&even] on the 10th time ...composition principle: make every new piece [my] favourite own composition to date.'

'[Artistic Research] Method: Notice the feeling that you 'should do' something. Ask: why? What is it? Who says that? Where does this come from? Do I want to do it? Why? To what extent? How can it be done 'well'? How can it be done personally/ideosyncratically? (sic)'

'cross-genre: 'going further'. Breaking expectations, conventions [of classical music] ... [but also] limitations of popular genres, something which may make [the music] unpopular'

Skizzen zu Hauptthemen: 'klare künstlerische Vision'

'Ich bastle hier, ich bastle da.'

'I feel that I'm in a stage of making the piece what it wants to be, rather than what the research question guides it towards being. Perhaps it's found its Gestalt and now needs refinement, development, completion, rather than laying the foundational bricks.'

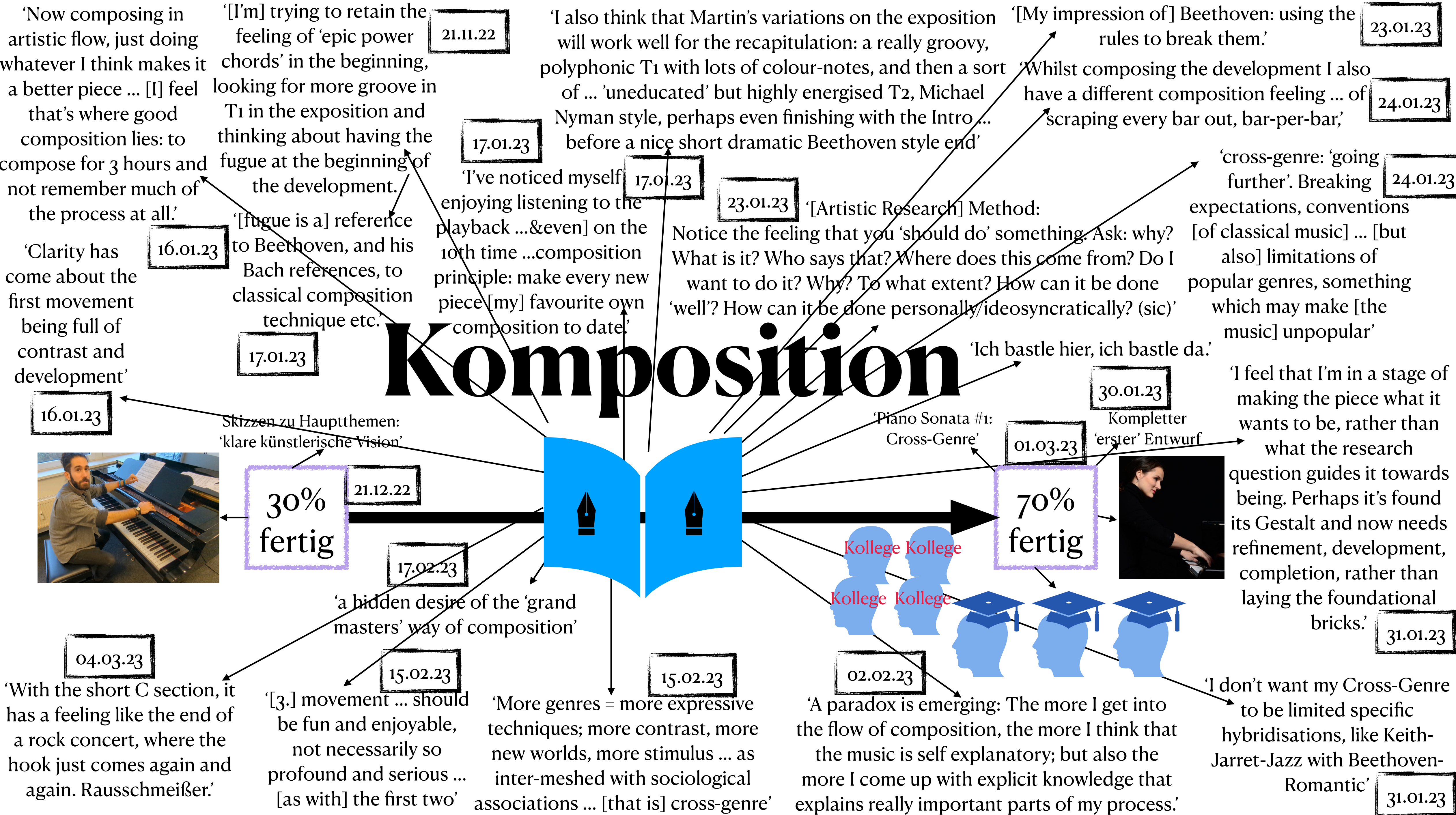
'With the short C section, it has a feeling like the end of a rock concert, where the hook just comes again and again. Rausschmeißer.'

'[3.] movement ... should be fun and enjoyable, not necessarily so profound and serious ... [as with] the first two'

'More genres = more expressive techniques; more contrast, more new worlds, more stimulus ... as inter-meshed with sociological associations ... [that is] cross-genre'

'A paradox is emerging: The more I get into the flow of composition, the more I think that the music is self explanatory; but also the more I come up with explicit knowledge that explains really important parts of my process.'

'I don't want my Cross-Genre to be limited specific hybridisations, like Keith-Jarret-Jazz with Beethoven-Romantic'

'[Sie kann mir] besseres Feedback geben, wenn sie in die Feinarbeit geht.'

[Es ist ein] Kategorischer Unterschied, mit jemand zu arbeiten, der gewohnt ist, fertige Stücke zu interpretieren. Der Wunsch nach Änderung kommt spät, [eher kommt] erst die Absicht, dem Stück aus sich heraus Sinn zu geben.

'Festigkeit'

- Es fühlt sich nicht wirklich wie eine Sonate an:
- 'Soll der erste Satz eigentlich eine Sonatenhauptsatzform sein?' [Letztendlich wurde es für logisch empfunden.]
    - ... die Themen in der Reprise sind [für sie dafür zu] stark entwickelt ... '[eher wäre es] eine auskomponierte variierte Wiederholung'
    - ... die Position des Fugato am Beginn der Durchführung fühlt sich komisch an

'Ambivalenz'

'Es bietet Spaß und Ohrwürmer an'

'Es ist sehr pianistisch komponiert'

70% fertig

Wie klassisch ist es?

Wie gut geschrieben für Klavier?

Ist es eine Sonate?

Ist es Jazzy oder non-classical?

Was hat sie gesagt?

'Ambivalenz'

'... ob es lustig gemeint ist: diese Auseinandersetzung mit den klassischen Elementen; ob es mit einem Augenzwinkern gemeint ist?'

'Bis es gut gespielt, ist es viel Arbeit ... mehr als [manche] Beethoven Sonaten ... weniger als Waldstein' ... 'weniger als Schuberts C-moll-Sonate aber mehr als die kleine A-dur'

Der Schluss des 1. Satz [im ersten Entwurf] War für sie zu plakativ.

'[es ist] blockartig und könnte an Eleganz gewinnen, wenn mehr durch fließende **Übergängen verschränkt**' ... bei Schubert wäre so ein fließender Übergang sehr oft der Fall und das würde ihr gut gefallen.

'Beethoven'scher Einfluss' durch 'X Beispiele' gehört.

1. Beispiel:
Ausdruck; Pianistisch
(aus vielen)

Was ich ihr präsentiert habe:

A musical score for piano in 2/4 time, consisting of two staves. The upper staff is in treble clef and the lower in bass clef. The score is divided into two measures by a double bar line. The first measure starts with a piano (*p*) dynamic and a glissando (*gliss.*) over a whole note chord. The second measure starts with a fortissimo (*ff*) dynamic and a trill (*tr*) over a whole note chord. Above the first measure, the word "long" is written above a dashed line that spans the entire duration of the piece. Below the second measure, the word "sub" is written above a dashed line, and "Ped." is written below a solid line. A dashed arrow points from the "long" annotation down towards the feedback text.

Was daraus geworden ist:

A revised musical score for piano in 2/4 time, consisting of two staves. The upper staff is in treble clef and the lower in bass clef. The score is divided into two measures by a double bar line. The first measure starts with a piano (*p*) dynamic and a glissando (*gliss.*) over a whole note chord. The second measure starts with a fortissimo (*ff*) dynamic and a trill (*tr*) over a whole note chord. Above the first measure, the word "sensa misura: uncomfortably long and extreme" is written above a dashed line that spans the entire duration of the piece. Below the second measure, the word "sub" is written above a dashed line, and "Ped." is written below a solid line. A dashed arrow points from the "sensa misura" annotation down towards the feedback text.

Ihr Feedback:

- Diese Figur könnte man durch Akkordrepetition effektvoller machen.
- Ein 4-5 Triller wird nicht so kräftig werden, wie die Stelle es verlangt.

(effektvoller, im Sinne von 'extremer')

195 *8va* *15ma* **N** Tempo 2: (ca. ♩ = 135) 17

2. Beispiel: kompositorisches Feedback
(das größte aus ca. 3-5)

: Was ich ihr präsentiert habe

202

Ihr Feedback: Der Schluss des ersten Satzes wäre so für sie zu plakativ.

Ihre Idee: Der Übergang vom 1. bis 2. Satz könnte verschränkt werden.

A Melancholic, slow: ♩ = 29

N Melancholic, slow: ♩ = 27 / ♩ = 82 (fortgesetzt!)

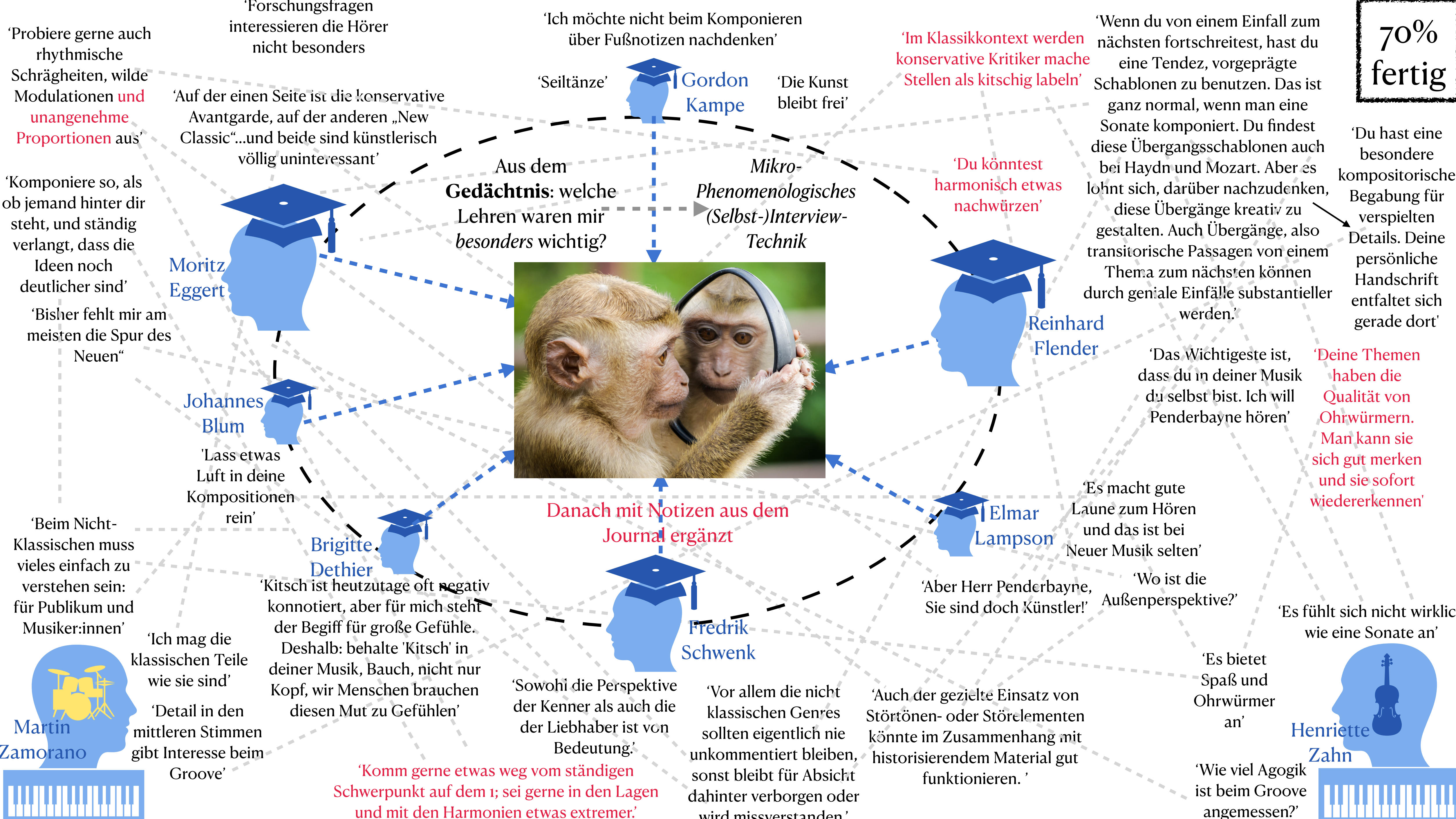
floating sim. *8va* *15ma* *f* *decresc. poco a poco*

Wie ich es umgesetzt habe:

(‘Plakativer’ Schluss gestrichen, den Übergang vom 1. bis 2. Satz verschränkt.)

251 (15) *15ma* *8va* *pp* *cresc. poco a poco*

70% fertig

'I feel like I'm breaking the piece: breaking it apart, breaking it open.
And this as a creative process but one which ... breaks what it was.
There's a Japanese technique for this.'

10.04.23

70%
fertig

KINTSUGI

Reinhard
Flender

'... es lohnt sich nachzudenken,
Übergänge kreativ zu gestalten'

Moritz
Eggert

'Probiere gerne auch
rhythmische
Schrägheiten, wilde
Modulationen und
unangenehme
Proportionen aus'

Fredrik
Schwenk

'Sowohl die
Perspektive der
Kenner als auch die
der Liebhaber ist von
Bedeutung.'

Before → 1x Beispiel
(aus vielen)

70%
fertig

166 *ff*

170 **L**

174 *8va*

8vb

Red.

After → 1x Beispiel
(nicht unbedingt das größte aus vielen)

100% fertig

Reinhard Flender

'... es lohnt sich nachzudenken, Übergänge kreativ zu gestalten'

Moritz Eggert

'Probiere gerne auch rhythmische Schrägheiten, wilde Modulationen und unangenehme Proportionen aus'

Fredrik Schwenk

'Sowohl die Perspektive der Kenner als auch die der Liebhaber ist von Bedeutung.'

194

ff

rall.

8va

201

8vb

206

8va

15ma

8vb

Tempo 3 (ca. ♩ = 160)

213

Komposition

'I feel like I'm breaking the piece: **breaking it apart**, breaking it open, and this as creative process ... **There's a Japanese technique for this.**' 10.04.22

'The **goal of the cross-genre** technique is to give the listener the **broadest listening horizons** and the most enjoyment for intensive listening.' 09.04.22

'my **'Verschlimbesserungen'** of this first movement is creating ironic distance to the 'brav-ness' of the first version, and finding as much Spielfreude in this process as possible. Above all, this is about the transitions. I feel like I'm objectifying my work and possibly **adding barriers to listening - at least passive listening?**' 09.04.22

'**What I like** about the piece: I think it **communicates that I'm looking for something**, that I'm trying to achieve a certain goal. The trying is more important than the achieving.' 11.04.22

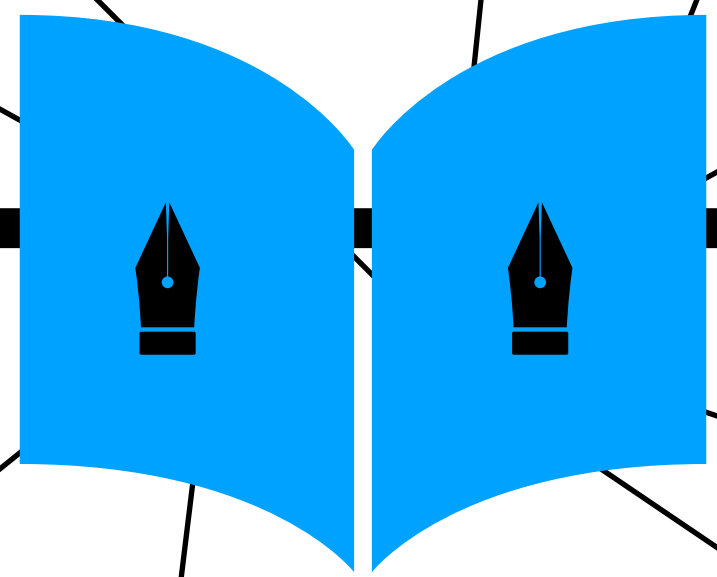
'I feel like I'm objectifying the 'classical' materials ... creating emotional and ironic distance to them ... the genre contrasts are sudden and strong, this makes the piece post-modern and somewhat old, I find ... BUT: I feel that the piece is getting more understandable ... more accessible to the 'art music crowd' ... And I think my mother and [XX's] mother could also enjoy it. So I'm changing my listener base from 'new classical people' to **'art music people', but still aiming at as many 'mothers' as possible.**' 11.04.22

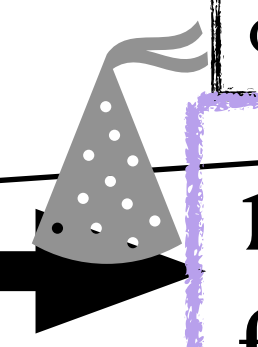
Kompletter 'erster' Entwurf

01.03.23
70% fertig

'Piano Sonata #1: Cross-Genre'

09.05.23
100% fertig

'Over the weekend was the Ligeti Festival ... One thing that stays in mind is ... Ligeti was perfectionistic. ... I'm finding so many more **composers I admire that were perfectionists** ... [I'm] thinking about this.' 08.05.22

'**'wrong note' music as surrealism:** it's 'real' tonal harmony with surreal elements ... [that] give it a new perspective.' 22.05.22

'I feel like I've **developed my language and approach** very [far] in this one piano sonata ... That could have a lot to do with the ... the **artistic research component of it.**' 21.05.22

'**How can I make a living writing this stuff?** Would the EVS ever fund this sort of music?' 18.05.22

'I've come to discover **how important kitsch was to me**, and how to use it in my own way. It's like the backlight to a dark picture, but one needs the shadow to make the light truly beautiful.' 12.05.22

... das 2. Hören ...

A

(Zeitgenössische) Klassische Musik

Notierte Musik

Kenner-Perspektive

'Look what I've found'

Technik

Konstruktion

Schablone; 'Genre A', Stereotyp/Festigkeit

Wahrheitssuchend

Unpfeifbar

Langsames Hören

Schatten

Kunst-Kacke

Angesehene:r Kolleg:in

Interessiert keiner

Qualitativ

Tradition

Institutionell

Im alten Ding drin Bleiben

Too much

Gewöhnlich

'Die Kirche'

Unverständlich, Arrogant, Akademisch

Kalt

Verkopft, Intellektuell

Kognitiv

Neues Rad empfinden

Distanziert, Elitär

Romeo

X

Interessant

Kanonische Musik

Beides

Lose Yourself

Transzendenz

Flow

Eigene Stimme, Hybridität

Bedeutsam

Tolles Thema

Aktives Hören

Kunst

Hit

Soul Mate

Kultur

Innovativ

Relevanz

Eigenes Ding

Zeitgeist

Rausch

Außergewöhnlich

Der Dritter Raum, Liminalität, Übergänge

Spannend

Schön

Handwerklich

Unmittelbar Erkenntnisreich

Innovieren

Tief Berührend

Die Liebe

B

Pop (Pop-Klassik)

Nicht-notierte Musik

Liebhaber-Perspektive

'Look what I can do'

Charisma

Spontanität

Schablone; 'Genre A', Stereotyp/Festigkeit

Gefühlssuchend

Ohrwürme

Schnelles Hören

Licht

Chart-Filler

One-Night-Stand

Vergisst man schnell

Quantitativ

Mode

Marktbezogen

Das neue Ding nachjagen

Too little

Gewöhnlich

'Die Straße'

Vorhersehbar, Primitiv, Trivial

Süßlich

Kopflös, Unsinn

Intuitiv

Ein Formula verfolgen

Kitsch, Cheap

Julia

Neither one nor the other

Ambivalente Seiltänze

(das Genre) Stören und Brechen

A und B in sich selbst hybridisieren

zBs. eine Band mit dem Klavierspielerisch nachahmen

Non-Genre Komposition

Die Transzendenz über Genre hinweg

Ist diese künstlerische Forschung ...

Cross-Genre

... ein Mehrwert?

Bibliographie

- Bartleet, B.L. (2022). *Artistic Autoethnography: Exploring the Interface Between Autoethnography and Artistic Research*. In Adams T. E. Holman Jones S. L. & Ellis C. (2022). *Handbook of autoethnography* (Second). Routledge.
- Bhabha H. K. (1994). *The location of culture*. Routledge.
- Borgdorff, H. (2006). *The debate on research in the arts*. Bergen National Academy of the Arts.
- Boulez, P. (1972). *Werkstatt-Texte*. Berlin, S. 15; zitiert nach Dietrich Kämper: Die Klaviersonate nach Beethoven. S. 255.
- Ellis C. (1999). Heartful autoethnography. *Qualitative Health Research* 669–683.
- Ellis ,C., Adams, T.E., Bochner, A.P. (2011). Autoethnography: an overview. *Historical social research / historische sozialforschung*. 273-290.
- Groys, B.(2014). *On the new* (1st [edition]). Verso.
- Oliarj-Inès, E. (2016). Elephants. <https://vimeo.com/202005553>, accessed 19.11.22 at 11:01, as found on Petitmengin, C. (2016). What is micro-phenomenology?. <https://www.microphenomenology.com/home>, accessed 19.11.22 at 11:03.
- Penderbayne, S. (2020). *Cross-genre composition: encoding characters in the chamber opera I.th.Ak.A. with semiotic elements derived from commercial music genres*. Wolke Verlag.
- Romano, L. (2022). *Rework: embedding the creative processes of Remix in the chamber opera La Luna*. Hochschule für Musik und Theater, Hamburg.
- Rosen C. (1988). *Sonata forms*. W.W. Norton.