

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Doktorikontsert

„Diagonals”

Otto Iivari ELEKTROAKUSTILINE HELILOOMING

Kavas

Otto Iivari

11.05.2024 – 18.00

elektron.art

Otto livari (1987)

„Étude Cinétique“ (2024)

„Diagonals“ (2024)

„Liminal“ (2024)

„Weightless“ (2023)

Otto livari doktorikontsert „**Diagonals**” koosneb elektroakustilistest teostest, mis uurivad ruumikasutust ja heli tajutavat liikumist kui ekspressiivseid muusikalisi parameetreid. Nendes kompositsioonides on rakendatud koreograafilisi printsiipe ja uuritud mikrohelide kontseptsiooni kolmemõõtmelise heli spatsialisatsiooni raames.

„**Étude Cinétique**”

Mõiste „kineetiline” tähistab tavaliselt midagi, mis on seotud liikumisega. See võib kirjeldada objektile omast energiat, mis tuleneb selle liikumisest, või viidata protsessidele ja süsteemidele, mis hõlmavad liikumist. Kõnealune ambisooniline teos on uurimus ajalisest vormist, mis kasvab välja heli tajutavast liikumisest. „Étude Cinétique” toimib ka kuulamisharjutusena, kutsudes kuulajaid jälgima heliobjektide trajektoore ja erinevat tüüpi liikumisviise. Helimaterjal on pärit Pikakari rannas kontaktmikrofonide abil salvestatud prepeareeritud elektrikitarr ja liiva töödeldud salvestistest.

„**Diagonals**”

„Diagonals” on akusmaatiline teos ambisoonikale, mis ammutab inspiratsiooni diagonaalsuse fenomenist visuaalkunsti, filosoofia ja inimliikumise kunsti kontekstis. Visuaalkunstis loovad diagonaalsed jooned horisontaalsete ja vertikaalsete joontega ristudes pinget ja dünaamikat. Meie silmad jälgivad loomulikult diagonaaljooni, tekitades liikumise, ebastabiilsuse ja isegi häirituse tunde. Sarnaselt sellele, kuidas diagonaalsed jooned häirivad visuaalset tasandit, võib selles nähtuses kätketud filosoofiline element ületada traditsioonilisi kategoriaalseid piire. Käesolev akusmaatiline teos süveneb diagonaalsuse erinevatesse omadustesse kunstlikus kuubilises ruumis, kus heli kolmemõõtmelised liikumisteed on visandatud Rudolf von Labani ruumiharmonia alusel. Heliobjektid pärinevad salvestussessioonidelt, esitledes Vittoria Ecclesia bassklarneti mängu, Heliä Viirakivi vokaali ja raksuvat bambusekeppi.

„Liminal“

„Liminal“ on elektroakustiline kompositsioon, mis süveneb liminaalsuse kontseptsiooni, uurides erinevate vahelduvate ja samaaegsete heliruumide tajutavat kooseksisteerimist. Kasutades ambisoonilise mikrofoni tehnoloogiat, jäädvustab ja töötleb teos nn mikroruume, kaasates väikeste objektide ja löökpillide töödeldud salvestisi. Pala kutsub kuulajaid mõtisklema erinevate kuulmisruumide vaheliste piiride ja kolmemõõtmeliste helimaastike liminaalsete kogemuste transformatiivse potentsiaali üle. Helid on salvestatud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia elektronmuusika stuudios ning teos sisaldab lisaks ka väikest spontaanset hetke livari kalli endise õpetaja Margo Kõlari torupillimängust.

„Weightless“

„Weightless“ on ruumiline elektroakustiline kompositsioon ambisoonilisele süsteemile. Teos on ajendatud Rudolf von Labani pingutuse (Effort) teooria koreograafilistest printsiipidest. Palas on rakendatud töödeldud välisalvestisi, instrumentaal- ja vokaalsalvestisi, mis on uudsel ühendatud konkreetse muusika (*musique concrète*) ideedega. Iga heliobjekt väljendab ühte kaalutu hetke käitumist, baseerudes Labani uuringutel inimliikumisest ja tantsust.

Otto livari on soome elektroakustiline helilooja ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorant. Tema põhirõhk on akusmaatilisel, ruumilisel elektroakustilisel muusikal, mis on mõeldud mitmekanalilistele seadeldistele ja ambisoonilistele süsteemidele. livari armastab uurida orgaanilise heli potentsiaali, rõhutades oma kompositsioonides ruumi ja heli liikumist. Oma loomingus uurib ta ekspressiivse inimliikumise ja heli tajutava liikumise seotust. Tema teos „Thở“ võitis 2022. aasta Euroopa kuuenda tudengi 3D audio konkursi kaasaegse/arvutimuusika kategoorias ja „Weightless“ kindlustas 2023. aasta rahvusvahelisel Sonosfera ambisoonilisel konkursil II koha, CIME 2023. aasta konkursil äramärkimise

ja jõudis Prix Russolo 2023. aasta finaali. Otto livarit juhendavad praegu Nikos Stavropoulos ja Helena Tulve.

„**Diagonals**“ is Otto livari's doctoral concert, featuring electroacoustic compositions that explore the use of space and the perceived movement of sound as expressive musical parameters. These compositions employ choreographic principles and explore the concept of microsound within three-dimensional sound spatialization.

„**Étude Cinétique**“

The term 'kinetic' typically denotes something related to motion or movement. It can describe the energy inherent in an object due to its motion, or it can refer to processes or systems involving motion. This ambisonic piece serves as a study of temporal form, emerging through the perceived movement of sound. Étude cinétique also functions as a listening exercise, inviting listeners to trace trajectories and various types of movement behaviors of sound objects. The sound material originates from transformed recordings of a prepared electric guitar and sand recorded through contact microphones by the Pikakari beach.

„**Diagonals**“

„Diagonals“ is an acousmatic piece for ambisonics that draws inspiration from the phenomenon of diagonality as explored across visual arts, philosophy, and the art of human movement. In the visual arts, diagonal lines create tension and dynamics when intersecting with horizontal and vertical lines. Our eyes naturally follow diagonal lines, generating a sense of movement, instability, and even disturbance. Similar to how diagonal lines disrupt the visual plane, a philosophical element inherent in phenomena can cut across traditional categorical boundaries. This acousmatic composition delves into the various qualities of diagonality within an artificial cubic space, where three-dimensional pathways of sound are crafted based on Rudolf von Laban's space harmony. The sound

objects originate from recording sessions featuring Vittoria Ecclesia on bass clarinet, Heliä Viirakivi's vocals, and a rattling bamboo stick.

„Liminal“

„Liminal“ is an electroacoustic composition that delves into the concept of liminality, exploring the sensed coexistence of various alternating and simultaneous sonic spaces. Through the utilization of ambisonic microphone technology, the piece captures and manipulates the so called micro spaces, incorporating transformed recordings of small objects and percussion instruments. The piece invites listeners to contemplate the boundaries between different auditory realms and the transformative potential of liminal experiences within three-dimensional soundscapes. The sounds were recorded in the electronic music studio of the Estonian Academy of Music and Theatre, and the piece also includes a small, spontaneous moment of bagpipe playing by my dear former teacher, Margo Kõlar.

„Weightless“

„Weightless“ is a spatial electroacoustic piece made for ambisonic system. The piece is inspired by the choreographic principles of Rudolf von Laban's Effort theory. The piece uses manipulated field recordings, instrumental- and vocal recordings with a fresh connection to the philosophy of *musique concrète*. The movement of each sound object expresses weightless movement behavior based on Laban's studies of human movement and dance. The piece was awarded a 2nd place in The International Sonosfera Ambisonic Competition, First honorable mention in CIME competition 2023 and it is in the finals for Prix Russolo 2023.

Otto Iivari is an electroacoustic composer and a PhD student from Finland, studying at the Estonian Academy of Music and Theatre. He composes music mainly for ambisonic and multichannel settings. Discovering new sounds, space and the perceived movement of sound are the key elements

of his music. livari's work "Thở" won the 6th European Student 3D Audio Competition 2022 in the category of Contemporary/Computer Music and "Weightless" secured 2nd place in the 2023 Sonosfera International Ambisonic Competition, recognition in the 2023 CIME Competition and reached the final of the 2023 Prix Russolo. Otto livari is currently mentored by Nikos Stavropoulos and Helena Tulve.

OOTAME KUULAMA

T 21.05 kell 19.00 / Eesti Nüüdismuusika Keskus / pilet 10/7 € Fientast

Doktorikontsert

Tatjana Kozlova-Johannese autorikontsert

MUBA nüüdismuusikaansambel

Duo Eller-Kerikmäe

Ansambel U:

EESTI MUUSIKA-
JA TEATRIAKADEEMIA

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdi- ja etenduskeskus

eamt.ee

emtasalid.ee

facebook.com/muusikaakadeemia

instagram.com/emta_ee

Palume lülitada mobiiltelefon hääletule režiimile.
Kontserdi salvestamine ja pildistamine ilma korraldaja loata
ei ole lubatud.

