

Improvizația muzicală în grup în vremuri de izolare / Improvising Music Together in Times of Isolation

Ursula LEVENS

Universitatea Carl von Ossietzky, Germania /
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Germany
ursula.levens@uni-oldenburg.de

REZUMAT

Improvizația muzicală în grup este o metodă eficientă care susține în același timp interpretarea fără partituri și învățarea muzicală. Acest articol se adresează în aceeași măsură cadrelor didactice și studenților. Subiectul este improvizația în grup în cadrul unei rețele digitale furnizate de platforma ZOOM.US. Interpretarea muzicii în grup împreună cu interpreți aflați în zone geografice diferite aduce satisfacție tuturor celor implicați în procesul muzical, fiind totodată o ocazie îmbucurătoare de a intra în contact cu alte persoane prin intermediul comunicării creative non-verbale. În prima parte a textului de mai jos, Ulla Levens, pedagog și muzician, descrie recentele și totodată interesante experiențe de improvizație muzicală online ale grupului TonArt din Hamburg/Germania, un ansamblu care cântă împreună live de mai mulți ani. În partea a doua, autoarea oferă câteva sfaturi didactice pentru studenți și profesori care au puțină experiență (sau deloc) cu improvizația în grup, dar sunt interesați să realizeze improvizație muzicală online cu grupe de începători, copii și/sau adulți.

Cuvinte cheie

Pandemia COVID-19, interpretare muzicală în grup, suport digital, improvizație în grup, rețea digitală, ZOOM.US, improvizație online, ansamblul TonArt Hamburg, amplificat și neamplificat, sunet.

1. INTRODUCERE

Răspândirea terifiantă și repercusiunile mondiale în domeniul sănătății provocate de pandemia COVID-29 în primul trimestru al anului 2020 au condus la schimbări drastice în viața cotidiană și profesională. Mișcarea neîntreruptă a vieții pare să se fi oprit, gândurile despre trecut, prezent și viitor se concentrează într-o reală consternare, nemaifiind posibil să continuăm ca de obicei. Viața muzicală și practica muzicală sunt de asemenea afectate de restricții. Concertele au fost anulate, repetițiile și întâlnirile nu pot avea loc, iar modul de predare a muzicii trebuie de asemenea să se schimbe. Toate acestea reprezintă provocări și pentru muzicieni. Cum se comportă ei în această situație de izolare? Starea de urgență este un avantaj pentru utilizarea mediilor digitale pentru comunicare și activități private și profesionale. Foarte mulți muzicieni cântă acum pentru public pe internet. Membrii ansamblului TonArt au descoperit internetul în combinație cu platforma ZOOM.US, care le permite să improvizeze online fără să depindă de locația geografică a fiecăruia. Acest experiment muzical mi-a dat impulsul de a scrie acest articol.

ABSTRACT

Improvising music in groups is a convenient method that supports at the same time music making without any scores and learning about music. This article has been written for both music students and music teachers. The topic is improvising together within a digital network supported by the software ZOOM.US. Making music together with players who are geographically separated from each other gives joy to every person who is involved in the musical process. It is also a meaningful possibility to come into contact with persons using a creative nonverbal communication. In the first part of the following text the music pedagogue and musician Ulla Levens reports about interesting experiences in online improvisation, which the ensemble TonArt from Hamburg/Germany, a music group who have played together live for a long time, have recently gained. In the second part the authoress gives some didactic advice for students and teachers who have only little or no experience with group improvisation, but are interested in working with children and/or adults in online improvisation with beginners' groups.

Keywords

COVID-19 pandemic, playing music together, digital support, group improvisation, digital network, ZOOM.US, online-improvisation, ensemble TonArt Hamburg, not amplified and amplified, sound.

INTRODUCTION

The terrific spreading and the worldwide health repercussion of the COVID-19 pandemic in the first quarter of 2020 led to drastic changes in everyday and professional life. The ceaseless movement of life seems to have stopped, thoughts about past, present and future are concentrated in actual consternation, continuing as usual is not possible anymore. Musical life and music making are also affected by the restrictions. Concerts have been cancelled, rehearsals and meetings cannot take place and the way of teaching music has to change as well. All these are challenges also for musicians. How do they manage their situation of isolation? This state of emergency is a plus for the use of digital media in private and working activities and communication. A lot of musicians now play their music for an internet audience. The musicians of the ensemble TonArt discovered the internet in combination with the networking software ZOOM.US, which allows them to improvise together online independently of their individual geographical location. This musical experiment gave me the impulse to write this article.

EXPERIMENTE DE IMPROVIZAȚIE ÎN GRUP CU AJUTORUL PLATFORMEI ZOOM.US

Ansamblul muzical TonArt, care și-a celebrat a 30-a aniversare în 2019, este o formație activă pe scena improvizației muzicale libere din Hamburg. Ansamblul este alcătuit din 10 membri, iar evenimentele sunt susținute de Autoritatea pentru Cultură din Hamburg, astfel încât pe parcursul întregului an au loc concerte și proiecte în colaborare. Muzicienii ansamblului TonArt cântă în general cu instrumente muzicale amplificate și neamplificate, iar uneori folosesc și obiecte uzuale pentru a produce sunete, iar sunetele generate digital sunt utilizate în anumite proiecte. Fiecare muzician este specializat pentru un anumit instrument, având însă la dispoziție un grup de instrumente care poate fi extins în funcție de tema proiectului. Pentru mai multe informații, a se vedea [1].

Imaginea 1. Ansamblul TonArt împreună cu binecunoscutul improvizator Fred Frith ca muzician invitat la concertul din 6 aprilie 2019

Datorită restricțiilor impuse de Guvernul Germaniei la data de 16 martie 2020 din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus, și ansamblul TonArt a fost nevoit să își anuleze concertele programate în prima jumătate a anului 2020. Brusc, întâlnirile noastre muzicale nu au mai fost posibile. De aceea, ideea de a cânta împreună prin intermediul internetului a fost întâmpinată cu mare entuziasm de toți membrii ansamblului. La data de 23 martie, ora 7 a.m., ne-am pregătit instrumentele, gata de lansare pentru a ne înregistra pe platforma ZOOM.US, mai întâi sub formă de cvartet. Această primă întâlnire ne-a inspirat foarte mult, astfel încât am susținut sesiuni de improvizație online cu durata de 40 de minute în aproape fiecare seară a săptămânii. Din ce în ce mai mulți muzicieni ni s-au alăturat pentru a experimenta cu posibilitățile oferite și pentru a umple spațiul liber cu propriile creații sonore.

a) Membrii ansamblului TonArt au tras următoarele concluzii utilizând ZOOM.US pentru improvizațiile online:

- + ZOOM.US funcționează corespunzător pe sistemele Windows, MacOS and LINUX.
- + Interfața cu utilizatorul are un design clar și oferă unii parametri individuali de setare în ceea ce privește procesele de comunicare.
- + Primele 40 de minute pentru un grup de maxim 100 de persoane sunt gratuite.
- + Pentru un interval dinamic echilibrat al sunetelor transmise, fiecare participant trebuie să ajusteze volumul manual în poziție medie.
- + Folosind căști, transmisia sunetelor va fi mai bună și mai detaliată.
- + Pentru a cânta împreună pe ZOOM.US, este necesar să se dezactiveze suprimarea automată a zgomotelor de fundal din meniul micro-setări, după cum se poate vedea în imaginea 6 de mai jos.

EXPERIMENTS IN GROUP IMPROVISATION USING THE ZOOM.US SOFTWARE

The music ensemble TonArt, which celebrated its 30th birthday in 2019, is a formation of the free improvising music scene in Hamburg. The ensemble consists of ten musicians, the events are supported by the Kulturbehörde Hamburg, so that continuous concerts and cultural crossover projects take place throughout the year. In general, the musicians of TonArt play with unamplified and amplified musical instruments and sometimes they also use ordinary objects to produce sound. Digitally generated sound is used in relation to specific projects. Every musician has her/his studied musical instrument or a pool of musical instruments, which will be expanded depending on the topic of the project. For further information see [1].

Photo 1: The ensemble TonArt together with the well-known improviser Fred Frith as guest musician in the concert on the 6th of April 2019

Due to the restrictions that the German Government ordered on the 16th of March 2020, caused by the corona epidemic, the ensemble TonArt also had to cancel concerts scheduled during the first half of 2020. Suddenly, meetings for playing music together were no longer possible. Therefore the idea to play some music together via internet was met with great joy by all the ensemble musicians. On the 23rd of March at 7 p. m. we began with our instruments ready to take off and login to ZOOM.US, first as a quartet. Our first session inspired us a lot, so that we did our 40 minutes music online-improvisation on almost every evening of the week. More and more musicians joined the meeting to experiment with the offered possibilities and to fill the open space with their individual outputs.

a) The musicians of the ensemble TonArt have had the following experiences using ZOOM.US for their online-improvisations:

- + ZOOM.US runs well under Windows, MacOS and LINUX.
- + The user interface has a clear design and offers some individual setting parameters concerning the communication processes.
- + The first 40 minutes for a group size of max. 100 persons are free of charge.
- + For a well balanced dynamic range of the transmitted sounds, every participant has to adjust the volume manually in middle position.
- + With headphones or earphones there will be a better and more detailed sound transmission.
- + For playing together using ZOOM.US, it is necessary to deactivate the automatic suppression of background noises in the micro settings in the menu bar below, see photo 6.

+ Din punct de vedere interpretativ, percepția individuală a situației este următoarea: fiecare își aude propria muzică la volum complet, cu fiecare detaliu adăugat individual, în contrast cu muzica interpretată de restul grupului, care poate fi auzită doar în forma filtrată de ZOOM.US.

+ Este foarte util să se înregistreze sesiunea, pentru că doar așa fiecare participant poate asculta produsul final obiectiv al procesului de improvizație, adică versiunea filtrată de ZOOM.US.

+ Ascultarea ulterioară a improvizației muzicale înregistrate este interesantă și surprinzătoare.

- ZOOM.US nu transmite sunetul la o calitate de înaltă fidelitate. Din acest motiv, platforma nu este ideală pentru realizarea de improvizații muzicale în grup, pentru care detaliile interesante sunt esențiale.

- ZOOM filtrează semnalele audio recepționate în funcție de volum.

- Interpretarea polifonică este posibilă doar cu limitări, la fel ca producerea de suprapuneri sonore.

b) Membrii ansamblului TonArt văd farmecul improvizației în grup cu ajutorul rețelelor digitale în următoarele aspecte:

+ Primele 40 de minute de utilizare a platformei ZOOM.US sunt gratuite.

+ ZOOM.US este ușor de utilizat și are o interfață cu utilizatorii cu un design clar, după cum reiese din imaginea 6.

+ Persoana care cântă poate fi recunoscută vizual cu ușurință, fiind evidențiată de ZOOM.US într-un cadru de culoare galbenă, ca în imaginea 6.

+ Fiecare persoană care se alătură grupului apare pe ecran cu imaginea și numele în timpul desfășurării întâlnirii (a se vedea imaginile 2-6).

+ Utilizarea platformei ZOOM.US pentru sincronizare și transmiterea muzicii improvizate este interesantă, întrucât fiecare participant poate privi filtrarea prin ZOOM.US ca pe o provocare. Astfel, el/ea poate interpreta cu pauze sau polifonic și, ulterior, ascultând rezultatul muzical, va avea parte de surprize și inspirație.

+ Trăind sentimentul de a fi uniți cu ceilalți live pe ecran, toți muzicienii tolerează mai bine izolarea, ceea ce reprezintă un avantaj al platformei ZOOM.US. Există și alte platforme care oferă o mai bună calitate a sunetului, dar la care calitatea streaming-ului video lasă de dorit.

+ Este important totodată aspectul social al improvizației de grup. Nu doar întâlnirea muzicală, ci și întâlnirea vizuală contribuie la succesul evenimentului.

+ Improvizația online în grup acordă tuturor o mai mare libertate de a inventa noi sonorități cu ajutorul instrumentului decât într-un decor clasic. Cântăm foarte mult în acest mod acum, în vremuri de izolare, și ne simțim în largul nostru, și datorită lipsei de acuratețe acustică a platformei. ZOOM.US. Muzicienii dispun astfel de mai puțin control în privința interpretării și de mai multă libertate de creație sonoră.

Prin acest experiment muzical, muzicienii din ansamblul TonArt au descoperit noi posibilități de a improviza împreună. Dar pentru ei modalitatea virtuală de

+ The individual perception of the playing situation is the following: everybody hears her/his own sound/music in full volume with every detail she/he puts in, in contrast to the sounds of the others which can only be heard as filtered by ZOOM.US.

+ Recording the meeting is very useful, because only then can every participant listen to the objective final product of the process of improvisation, i.e. the version filtered by ZOOM.US.

+ Listening to the recorded music improvisation afterwards is interesting and surprising.

- ZOOM.US transmits sound in less than HiFi quality. Therefore this software is suboptimal to support music improvisation in groups, where interesting details of sound are essential.

- ZOOM filters the incoming audio signals based on volume.

- Polyphonic playing is only possible with restrictions, as well as producing layers of sounds.

b) The musicians of the ensemble TonArt see the charm of group improvisation based on digital networking in the following:

+ The first 40 minutes of using ZOOM.US are free of charge.

+ ZOOM.US is easy to handle and has a clear designed user interface, see photo 6.

+ Visually you can easily recognize who is playing, as the player is highlighted by ZOOM.US in a yellow frame, see photos 2-6.

+ Every person who joins the meeting is shown by image and name on the screen while the meeting is going on, see photos 2-6.

+ It is interesting to use ZOOM.US for the synchronization and transmission of improvised music, because every participant can handle the ZOOM.US filtering as a challenge. So she/he can play with breaks or polyphonic and afterwards while listening to the musical result she/he will be surprised and inspired.

+ Seeing oneself united with the other musicians live on the screen helps everybody tolerate the isolation better. That is an advantage of ZOOM.US. There are other platforms, which offer a better quality of sound, but the quality of the video streaming is worse.

+ The social aspect of improvising in groups is also important. Not only the musical meeting but also the visual meeting is part of the success of the event.

+ Improvising together online gives everybody much more freedom to invent sound with the instrument than in a real setting. We are playing a lot in this networking way now, in times of isolation, and feel free with it, also because of the acoustic unsharpness of ZOOM.US. This software gives the musicians less control about their playing, and more freedom to create sound.

By this musical experiment the musicians of TonArt discovered new possibilities to improvise together. But for them the virtual way of communicating will not be a

comunicare nu va reprezenta un substitut al întâlnirilor reale și al concertelor susținute pe scenă cu public real. Conștientizarea împrejurărilor reale de interpretare, adică a acusticii spațiului, a design-ului interior al sălii de concert, precum și contactul direct cu publicul sunt aspecte foarte importante în interpretarea muzicală spontană. Improvizația online reprezintă pentru noi o variantă suplimentară utilă, pe care o aplicăm și de care ne vom bucura cât mai mult și în viitor.

Imaginile 2-6: Impresii din întâlnirile pe ZOOM.US: improvizație online cu muzicieni din ansamblul TonArt în martie/aprilie 2020

replacement for real meetings and real stage concerts with real audience. To be aware of the real playing situation, namely of the room acoustics, the interior design of the concert hall, as well as to get in touch with the audience are very important aspects in spontaneous music playing. Improvising online means for us a meaningful completion, which we shall use and make the best of in the future as well.

Photos 2-6: Impressions of the ZOOM.US meetings: online-improvisation with musicians of the ensemble TonArt in March/April 2020

UTILIZAREA PLATFORMEI ZOOM.US

Modalitatea descrisă de interpretare muzicală în grup folosește o rețea de tip WLAN. Sunetele sunt create analog. Totuși, conexiunea digitală pentru gruparea participanților și asistarea acestora cu echipamentul audio-video, precum și sincronizarea acțiunilor, se realizează prin intermediul platformei ZOOM.US – pentru mai multe informații a se vedea [5].

a) Pregătiți zona de lucru cu computerul pentru conectare prin ZOOM.US și pentru a cânta la un instrument muzical în timpul întâlnirii:

+ Porniți computerul, asigurați-vă că este conectat la internet, asigurați-vă că ați instalat ZOOM.US și deschideți browser-ul de e-mail.

+ Puneți instrumentele pe care le doriți lângă computer, pentru a le avea la îndemână.

+ Puneți la îndemână hârtie și creioane.

+ Luminați spațiul de lucru cu o sursă de lumină nu foarte puternică.

+ Puneți scaunul în fața ecranului într-o poziție potrivită, astfel încât să vă puteți vedea imaginea și să vă puteți urmări cântând (în funcție de instrumentul pe care l-ați ales).

+ Accesând link-ul primit de la administrator, conexiunea prin internet se va stabili automat.

b) Alăturați-vă întâlnirii:

+ Cineva trebuie să conducă întâlnirea grupului. Această persoană trebuie să anunțe întâlnirea și să se înregistreze.

+ Apoi toți participanții trebuie să primească o invitație de la administrator prin e-mail cu un link către ZOOM.US, un cod al întâlnirii și o parolă.

+ Înainte de începerea întâlnirii trebuie să verificați conexiunea la internet și funcționarea microfonului și a camerei video.

c) Observați caracteristicile interfeței cu utilizatorii în timpul întâlnirii:

+ Toți participanții la întâlnire apar cu imagine și nume, ca în imaginile 2-6.

+ Puteți alege imaginea cu care apăreți pe ecran cu butonul *gallery* sau *speaker*, ca în imaginile 2-6.

+ Folosiți bara de meniu pentru a ajusta microfonul și imaginea video, pentru a vedea într-o fereastră separată o listă a participanților conectați și posibilitatea de a discuta și de a înregistra - a se vedea imaginile 6.

SFATURI ȘI EXERCITII PENTRU IMPROVIZATIA ONLINE CU GRUPURI MICI

Interpretarea muzicală în grup fără partituri este încă și azi un teritoriu necunoscut pentru mulți iubitori ai muzicii. De aceea, este foarte important să le oferim ocazii de a improviza în grup, pentru că această modalitate de interpretare sprijină creativitatea, încrederea în sine, comportamentul social și bucuria de a cânta, chiar și pentru persoane care nu au avut șansa de a studia un instrument muzical. Există multe posibilități de a integra computerul în procesul de interpretare muzicală

WORKING WITH THE SOFTWARE ZOOM.US

The described way of playing music together uses WLAN. The creation of sounds is done analogously. The digital connection however for grouping the individuals and supporting them with audio and video equipment as well as the action synchronization is done by the software ZOOM.US - for further information see [5].

a) Prepare your computer workplace for getting connected via ZOOM.US and for playing a musical instrument during the meeting:

+ Start your computer, be sure that it is connected to the internet, be sure that the ZOOM.US software is installed, and open your mail program.

+ Put your chosen instruments near your computer to get them quickly.

+ Put paper and pencil nearby.

+ Light up your digital working place with any smooth illumination.

+ Put the chair in front of the screen in a suitable position, so that you can see your portrait and can watch yourself playing (depending on the instrument you have chosen).

+ By clicking the link in the email of the chairwoman/chairman the internet connection will be set up automatically.

b) Join the meeting:

+ Someone has to be the chairwoman/chairman of the meeting group. This person has to announce a meeting and to log in.

+ Then all participants have to get an invitation from the chairwoman/chairman per email containing a link to ZOOM.US, a meeting-ID and a password.

+ Before starting the meeting you have to check the internet connection as well as the working of the microphone and the video camera.

c) Notice the range of the user interface during the meeting:

+ All participants of the meeting are seen by image and name, see photos 2-6.

+ You can choose the portrayal shown on the screen with the button *gallery* or *speaker*, see photos 2-6.

+ Use the menu bar to adjust mike and video, to see in a separate window a list of the connected participants and the possibility to chat and to record, see photo 6.

ADVICE AND EXERCISES FOR ONLINE-IMPROVISATION WITH SMALL GROUPS

Playing music together without any scores is even today an unknown territory for many music lovers. Therefore it is quite important to give them opportunities to improvise in groups, because this way of playing supports creativity, self-confidence, social behaviour and enjoyment of playing also for persons who have not had the chance to study a musical instrument. There are many possibilities to integrate the computer in the process of playing music together. Here we use the computer in

în grup. Aici folosim computerul pentru a sincroniza și conecta spațiile unde participanții își desfășoară activitatea digitală, și nu pentru a genera și procesa sunete. Recomand ca la început să se lucreze cu instrumente muzicale analoge, astfel încât interpreții să producă sunetele manual. Cu ajutorul acestui echipament, pot să își folosească în mod activ corpurile și pot învăța foarte mult despre deprinderile motorii fine. Ulterior pot extinde intervalul sunetelor folosind instrumente amplificate și electronice.

În zilele noastre aproape toată lumea e conectată digital. În fiecare casă se găsesc obiecte care produc sunete. În afară de instrumente muzicale cu înălțimi exacte și/sau sunete percusive, puteți folosi dispozitive cotidiene pentru a experimenta cu zgomote. Este important ca acestea să fie simple de folosit. Pentru inițierea în improvizația de grup recomand un grup de 3-4 persoane, cu care e mai ușor de lucrat; un grup de 6-9 persoane poate lucra la structuri muzicale mai complicate; este de asemenea posibil să se înceapă cu un grup de doar două persoane. Indiferent de dimensiunea grupului, este important să existe un conducător, care să se ocupe de organizarea grupului și a lucrului pe platformă, inclusiv de înregistrarea pe ZOOM.US și de invitarea participanților și să îndeplinească unele sarcini, ca de pildă să dirijeze muzicienii sau să predea improvizația în grup. Următoarele exerciții de improvizație cu începători pot fi efectuate cu sau fără ajutorul rețelelor digitale.

Pregătirea întâlnirii (ce trebuie să facă fiecare participant):

- + Pregătiți-vă computerul pentru a lua parte la întâlnire, și anume: instalați ZOOM.US pe computer, conectați-vă la internet, verificați setările microfonului și ale camerei video, puneți la îndemână căștile (a se vedea imaginea 3).
- + Alegeți 2-3 instrumente muzicale ușor de folosit.
- + Fiți veseli și simțiți bucuria a cânta împreună într-un mod foarte creativ.
- + Nu există corect și greșit. Toată lumea e binevenită.
- + Aveți încredere în voi înșivă în fiecare moment în care cântați sau îi ascultați pe alții și concentrați-vă pe ceea ce interpretați.
- + Fiți atenți, ascultați cum ia naștere muzica și cântați împreună.

Exerciții de interpretare în grup, fără partituri

Interpretarea în grup fără partituri este un proces complex de comunicare non-verbală. Improvizația muzicală în grup este un proces similar, dar cu diferența că fiecare muzician este în afara și înăuntrul propriei persoane - înăuntru are idei de exprimat, în afară trebuie să observe grupul și evenimentele care au loc acolo. Aceasta necesită un nivel înalt de concentrare și în același timp deschidere și relaxare. Pentru a avea succes în acest proces, recomand să se poarte discuții doar înainte de a începe și după finalizarea interpretării. Așadar, mai întâi grupul trebuie să clarifice toate aspectele, apoi urmează o secțiune muzicală și așa mai departe.

Cele patru exerciții de improvizație care urmează sunt structuri interpretative scurte pentru începători. Există o ordine didactică, iar la final fiecare membru al grupului poate interpreta liber. Acordați atenție recomandării mele de la e), așa încât muzica să nu devină haotică și

order to synchronize and connect the digital working places of the participants and not in order to generate and process sounds. I recommend work with analogous musical instruments at first, so that the players produce handmade acoustic sounds. With this equipment they are active with their bodies and they can learn a lot about fine motor skills. Then they can widen the range of sounds by using amplified instruments and electronic ones as well.

Almost everybody is connected digitally nowadays. You will find sound producing objects in each home. Besides musical instruments with exact pitches and/or percussive sounds, you can use everyday devices to experiment with noises. It is important to be able to use such tools simply. For initiation in group improvisation I recommend a manageable group of 3-4 participants; a group of 6-9 persons can work on more complicated music structures, and it is also possible to begin with only two persons in a group. Regardless of the group size it is important to have a leader of the group. This person has to do the organization of the group and of the software, including the ZOOM.US registration and the invitation of the participants, and to carry out leading tasks such as conducting the musicians and teaching group improvisation. The following exercises for improvising with beginners can be performed with or without digital networking.

Preparing the meeting (what every participant has to do in advance):

- + Prepare your computer workstation to take part in the meeting, that is: install ZOOM.US on your computer, turn on your internet connection, check the mike and video settings, put your earphones nearby (see image 3).
- + Every participant chooses 2-3 musical instruments that are easy to handle.
- + Be happy and feel the joy of playing music together in a very creative way.
- + There is no wrong or right. Everybody is welcome.
- + Trust yourself in each moment while playing or listening to the others and concentrate on your play.
- + Be attentive, listen to the emerging music, and play together.

Exercises for playing music together without any scores

Playing music together without scores is a complex process of nonverbal communication. Improvising music together is a similar process, but with the difference that every musician is on her/his own inside and outside, inside she/he has ideas to express, outside she/he has to observe the group and the events happening there. That means a high level of concentration and at the same time openness and looseness. To succeed in this process I recommend discussions only before the beginning and after the end of playing. So first the group has to make all things clear and then there will be a music section, and so on.

The following four improvisation exercises are short playing structures for beginners. There is a didactical order and at the end there is a free play for everybody in the group. Pay attention to my recommendation in e) so

necontrolată. Pentru mai multe idei și sfaturi a se vedea [2], [3] și [4].

Imediat după fiecare exercițiu recomand un foarte scurt feedback, constând dintr-un răspuns scurt la următoarele două întrebări, din partea fiecărui participant, pentru a verifica dacă toată lumea este ok.

- i) Cum vă simțiți în timpul interpretării în grup?
- ii) Ce v-a făcut plăcere în procesul de interpretare în grup?

După ce procesul de improvizație ajunge la final, vine momentul pentru o reflecție mai lungă. Înregistrarea audio și video ar putea fi utilă în această fază.

Vă rog să rețineți că va fi util să definiți o ordine în care participanții vor cânta, pe care fiecare o notează, așa încât nu vor mai exista discuții pe această temă în timp ce se cântă. Este foarte important, mai ales când se lucrează cu un grup mai mare, ca toată lumea să cunoască această ordine și să cânte la momentul potrivit, astfel încât curgerea muzicii să nu fie întreruptă.

a) Bun-venit și încălzire

Acest exercițiu este un lung șir de improvizații solo cu câteva secțiuni interpretative într-o ordine definită și câteva pauze scurte. În primul rând fiecare se prezintă și își prezintă instrumentul printr-o scurtă improvizație solo, iar la final își pronunță numele întreg. În al doilea și al treilea rând (sau în mai multe rânduri, după caz) fiecare cântă pe rând o scurtă bucată solo, experimentând cu două sunete/înălțimi/zgomote contrastante la alegere. Totodată, se pot stabili reguli referitoare la, de pildă, numărul sau structura sunetelor, ritm, dinamică, înălțime, formă muzicală.

b) Dialoguri

Acest exercițiu este o comunicare muzicală alternativă între doi participanți. Acordați atenție ordinii stabilite în avans. Primii doi participanți ai grupului își încep interpretarea împreună conform principiului întrebare și răspuns, cu două schimburi. La a treia întrebare se vor schimba partenerii, ca în exemplul de mai jos.

Exemplu: 2x [A întreabă - B răspunde], 2x [B întreabă - C răspunde], 2x [C întreabă - D răspunde] și așa mai departe.

c) Întâlniri

O grupă formată din 6-9 participanți este împărțită în două subgrupe A și B. Fiecare subgrupă alege un tip de sunet diferit, astfel încât cele două tipuri sonore să formeze un contrast într-un mod sau altul. Exemplu: A - zi (sunete înalte și scurte), B - noapte (note joase și susținute). Ambele grupe cântă pe rând, de câteva ori. Grupa A începe prin introducerea tipului său de sunet, iar după o scurtă pauză grupa B își începe propria contribuție sonoră. Apoi grupa A continuă și grupa B deranjează muzica grupei A. Dar grupa A nu renunță ușor și se va continua așa o vreme, până când grupa B ajunge la un final cu o nocturnă calmă.

that the music will not be chaotic and uncontrolled. For further ideas and advice see [2], [3] and [4].

Immediately after each exercise I recommend a very short feedback, consisting in a short answer to the following two questions from everyone, in order to check if everybody is ok.

- i) How do you feel during the playing together?
- ii) What has pleased you in the process of making music together?

After the improvisation process has come to an end, there will be time for a longer talking reflection. The audio and video recording may be valuable for that phase.

Please note that it will be helpful to define an order for the participants to play, which everybody writes down, so that there will not be any talks about that while playing. It is very important, especially when you work with a bigger group of participants, that everybody is aware of this order and that she/he plays when it is her/his turn, so that the musical flow will not be interrupted.

a) Welcoming and warm up

This exercise is a long chain of solo improvisations with several playing sections in a defined order and some short breaks. First everybody introduces herself/himself and her/his musical instrument with a short solo improvisation and at the end she/he pronounces her/his full name. Second and third (or there may be more turns) everyone plays one after the other a short solo experimenting with two chosen contrasting sounds/pitches/noises. Also there can be some defined rules concerning f. e. the number or structure of sounds, rhythm, dynamics, pitch, musical form.

b) Dialogues

This exercise is a musical communication between two participants in alternation. Pay attention to the given order in advance. The first two participants of the group start their playing together in accordance with the principle of question and answer with two changes. With the third question there will be a change of partners, see the example below.

Example: 2x [A asks - B responds], 2x [B asks - C responds], 2x [C asks - D responds], and so on.

c) Encounters

A group with 6-9 participants is divided into two subgroups A and B. Each subgroup chooses a special sound feature, so that the two sound features form a contrast in some way. Example: A - day (high and short sounds), B - night (low and sustained pitches). Both groups play several times in turns. Group A begins by introducing its sound feature and after a short break group B plays its sound feature. Then group A continues and group B disturbs the music of A. But group A will not give up quickly and so it will continue for a while until group B comes to an end with a calming nocturne.

d) Soundstream

Ordinea în care participanții cântă este dezvăluită spontan pe parcursul întâlnirii. Fiecare participant trebuie să acorde atenție următoarelor reguli structurale:

- i) fluxul muzical începe în piano și se termină în fortissimo,
- ii) fiecare participant poate cânta de câteva ori,
- iii) fluxul nu va fi întrerupt de pauze.

e) Interpretare liberă

În timpul improvizației în grup fără reguli prestabilite este foarte important ca fiecare să asculte cu atenție. Este de asemenea important să se cânte cu pauze și nu prea mult, ținând minte principiul 'mai mult e mai puțin'. O strategie bună de interpretare este ca fiecare să adauge doar câteva elemente muzicale scurte și caracteristice la piesa muzicală care ia naștere. Sau cineva va cânta un solo, în timp ce ceilalți vor acompania.

CONCLUZII

Improvizația muzicală online aduce oamenii împreună indiferent de locația lor geografică. Totodată, evită călătoriile și transportul instrumentelor muzicale, oferind tuturor bucuria de a interpreta muzică, permite dezvoltarea proceselor create împreună, care dau naștere unor piese muzicale. Improvizația în grupuri este o metodă de interpreta și de a învăța despre muzică pe care o consider importantă ca metodă de predare alături de metoda interpretării unor compoziții fixate în partituri. Recomandăm folosirea platformei ZOOM.US sau a uneia similară ca alternativă la posibilitatea de a improviza live cu un grup real de muzicieni. Ambele metode muzicale au legitimitate didactică, cu avantaje și dezavantaje. Interpretarea muzicală în grup pentru amuzament include și cele două posibilități menționate mai sus, pe care studenții le-ar putea considera interesant de descoperit cu ajutorul profesorului.

d) Soundstream

The playing order of the participants is revealed spontaneously during the meeting. Every participant has to pay attention to the following structure rules:

- i) the musical flow has a beginning in piano and an end in fortissimo,
- ii) every participant can take several turns to play,
- iii) the flow shall not be interrupted by breaks.

e) Free play

While improvising together without any arranged rules it is very important that everybody is listening deeply. It is also important to play with breaks and not to play too much, keep in mind the principle 'less is more'. A good strategy for playing is when everybody only gives some short and characteristic music elements in addition to the growing music piece. Or someone will play a solo, while the others will do the accompaniment.

CONCLUSIONS

Online-improvisation of music connects persons independent of their geographical position. It also avoids travelling and transporting musical instruments. It will give everybody joy while playing music, it allows processes to grow which are created together, and which have pieces of music as a result. Improvising in groups is a method to play music and to learn about music, which I think is important to work with in schools side by side with the method of performing compositions written in scores. We recommend the use of ZOOM.US or of similar network software besides the possibility of live improvising with a real group of musicians. Both musical methods have their didactical legitimacy, with disadvantages and advantages. Playing music together just-for-fun also has the two possibilities mentioned above, which students may find worth discovering with the teacher's support.

BIBLIOGRAFIE / REFERENCES

- [1] <https://tonarthamburg.com/about/> and <https://tonarthamburg.com/>
- [2] Frith, Fred (2012): Teaching Improvisation. Not teaching improvisation, DISSONANCE 111, Basel/Schweiz, p. 10-17
- [3] Levens, Ulla (2013): Cântăm împreună la instrumente, fără partituri muzicale, ca intervenție educativă pentru inițierea de procese creative, ICTMF MediaMusica Vol. 4, No. 1 (2013), p. 73-77.
- [4] Paynter, John; Aston, Peter (1970): Sound and Silence. London: Cambridge University Press.
- [5] <https://zoom.us/about> and <https://zoom.us/de-de/zoomrooms/software.html>

Fotografii Drept de autor / Photo Copyright 1-6: TonArt Ensemble Hamburg

Exemplu muzical:

„HALLO“, online-Improvisation with the ensemble TonArt 5.4.2020, duration: 5 min.