

Home Office Karlsruhe / Barcelona - Experiment muzical online // Home Office Karlsruhe / Barcelona - Online Musical Experiment

Iulia ROMAN

Universitatea „Aurel Vlaicu“ din Arad / “Aurel Vlaicu” University of Arad

iuliaroman13@gmail.com

Horațiu Petruț ROMAN

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

mail@horatiuroman.com

Ionuț PODGOREANU

Conservatori Superior del Liceu

fam.podgoreanu@gmail.com

REZUMAT

Experimentele muzicale online se impun în tendințele actului artistic aferente anului 2020 ca model de reconfigurare a activității profesionale. Prin intermediul platformelor digitale și al programelor de muzică audio-video specializate, artiștii din întreaga lume pot intra în contact și pot contribui la compensarea reprezentațiilor muzicale într-un format nou, cu noi categorii de public. Experimentul muzical descris și promovat de noi este realizat prin intermediul tehnologiei informației și comunicării, ca model de bună practică, fiind util atât pentru interpreți, cât și pentru cadrele didactice sau pentru studenți. Reușita acestuia poate contribui atât la crearea unei noi direcții în interpretarea muzicală, cât și la evaluarea oportunităților oferite de utilizarea aplicațiilor disponibile în mediul online.

Cuvinte cheie

Experiment muzical, Horațiu Petruț Roman, Ionuț Podgoreanu, Acapella, iMovie

INTRODUCERE

Proiectele muzicale desfășurate în sistemul online reprezintă o metodă eficientă care susține activitatea interpretativă în aceste vremuri. Fiind adresate în aceeași măsură interpreților soliști, cadrelor didactice și elevilor, acestea reprezintă o ocazie de a intra în contact cu alte persoane prin intermediul platformelor digitale.

Experimentele muzicale realizate online, utilizând diverse programe compatibile, oferă posibilitatea interpretării muzicale în grupuri mai restrânse sau mai complexe unor artiști aflați în zone geografice diferite.

Articolul de față descrie un astfel de experiment, realizat recent de către doi muzicieni români, cadre didactice afiliate unor importante instituții muzicale din Europa.

Horațiu Petruț Roman, inițiatorul acestui proiect muzical, a studiat flautul cu Enrico Cannata în Timișoara și Dirk Peppel la Köln (Germania). Câștigător al mai multor concursuri naționale și internaționale de interpretare instrumentală - flaut și muzică de cameră, în perioada 2002-2006 a fost prim-flautist în orchestra

ABSTRACT

Online music experiments are imposed in the trends of the artistic act related to 2020 as a model for reconfiguring professional activity. Through digital platforms and dedicated specialized audio-video music programs, artists from all over the world can get in touch and help compensate for musical performances in a new format, with new audiences. The musical experiment described and promoted by us was performed with the help of information and communication technology, as a model of good practice, being used both for performers and for teachers or students. This success can contribute both to the creation of a new direction in music performance and to the evaluation of the opportunities offered by the use of applications available in the online environment.

Keywords

Musical experiment, Horațiu Petruț Roman, Ionuț Podgoreanu, Acapella, iMovie

INTRODUCTION

Music projects carried out in the online system are an effective method that supports the artistic act in these times. At the same time, being addressed to solo performers, teachers and students, it is an opportunity to get in touch with other people through digital platforms.

Music experiments made online, using various compatible programs, offer the possibility to perform music in smaller or more complex groups of artists from different geographical areas.

This article describes such an experiment, recently carried out by two Romanian musicians, affiliated teachers of important music institutions in Europe.

Horațiu Petruț Roman, the initiator of this musical project, studied the flute with Enrico Cannata in Timișoara and Dirk Peppel in Köln (Germany). Winner of several national and international competitions for instrumental performance - flute and chamber music, from 2002 to 2006 he was first flutist in the orchestra of the Pergine Spettacolo Aperto International Festival,

Festivalului Internațional Pergine Spettacolo Aperto, Italia. Între anii 2005-2009 a activat în calitate de profesor de flaut și muzică de cameră în cadrul Universității de Vest Timișoara - Facultatea de Muzică, iar din anul 2010 își desfășoară activitatea artistică și didactică în Germania. A activat ca prim-flautist în Orchestra Filarmonicii Westphalia, Orchestra de Stat Darmstadt și Badische Staatskapelle Karlsruhe. Începând cu anul 2014 devine membru permanent al Badische Staatskapelle Karlsruhe și totodată profesor la disciplina instrument flaut piccolo în cadrul HMDK Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart.

Cel de al doilea protagonist al experimentului, **Ionuț Podgoreanu**, a început studiul cornului francez la vârsta de 11 ani la Ploiești, cu profesorul Liviu Săvuță, continuându-și studiile în cadrul Universității Naționale de Muzică din București cu Nicolae Lipoczi. Începând cu anul 2003 a început studiile la *Mozarteum* Salzburg, Austria, urmând cursuri de specializare cu artiști renumiți precum Stefan Dohr, Radek Baboák și Allesio Allegrini. Laureat al unor renumite concursuri naționale și internaționale, Ionuț Podgoreanu a concertat în întreaga lume. Anul 2003 i-a consacrat poziția de prim-cornist al orchestrei *Gustav Mahler* dirijată de Pierre Boulez, Claudio Abbado și Ivan Fischer. După această perioadă, a ocupat pozițiile de Solo Horn cu Münchener Kammerorchester și Orchestra Haydn din Bolzano. Din anul 2006 este prim-cornist al Orchestrei Simfonice a Gran Teatro del Liceu Barcelona, Spania, iar din anul 2014 este profesor de corn francez la Conservatori Superior del Liceu, Barcelona.

Cei doi artiști s-au cunoscut în anul 2019 la Brașov, în cadrul Festivalului Musica Kronstadt, unde ambii au fost invitați să susțină cursuri de măiestrie pentru elevi și studenți din țară. Ediția multianuală a proiectului a fost întreruptă în anul 2020 din cauza situației pandemice, astfel că organizatorii au căutat soluții pentru continuarea activității.

Perioada nefastă cu care se confruntă întreaga lume a condus la explozia erei digitale în toate domeniile, iar artele și în special muzica s-au aliniat la noile, inedite și interesante tendințe și experiențe online.

Astfel, putem observa apariția unei multitudini de proiecte artistice și muzicale desfășurate online, cu interpreți care cântă împreună live de mai mulți ani, cu ansambluri recunoscute, dar în același timp cu diverși interpreți care au apelat la noile platforme și programe pentru a crea momente artistice memorabile.

METODE

Proiectul *Home Office- Karlsruhe/ Barcelona* realizat de cei doi instrumentiști prezentați s-a desfășurat în luna iunie a anului 2020 în decursul a trei zile calendaristice și a inclus înregistrarea unui fragment din lucrarea *L'Oiseau des Bois* op. 21 de Franz Doppler. Lucrarea este dedicată flautului solo cu cvartet de corni francezi, experimentul devenind o provocare pentru Ionuț Podgoreanu, care a interpretat toate cele patru partituri dedicate cornului.

Metoda utilizată de cei doi interpreți a fost aceea a înregistrării individuale a fiecărei partituri și apoi a prelucrării întregului material în programe specializate. Utilizând metronomul în cască, Horațiu Petruț Roman a înregistrat partea flautului solo, pentru ca apoi, pe acest

Italy. Between 2005 and 2009 he worked as a flute and chamber music professor at the West University of Timișoara - Faculty of Music, and since 2010 he has been carrying out his artistic and didactic activity in Germany. He has been the principal flutist of the Westphalia Philharmonic Orchestra, the Darmstadt State Orchestra and the Badische Staatskapelle Karlsruhe. In 2014 he became a permanent member of the Badische Staatskapelle Karlsruhe and also a piccolo flute instrument professor at the HMDK Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart.

The second protagonist of the experiment, **Ionuț Podgoreanu** began studying the French horn at the age of 11 in Ploiești, with professor Liviu Săvuță, continuing his studies at the National University of Music in Bucharest with Nicolae Lipoczi. He began his studies at the Mozarteum Salzburg, Austria, in 2003, taking specialization courses with renowned artists such as Stefan Dohr, Radek Baboák and Allesio Allegrini. Winner of some famous national and international competitions, Ionuț Podgoreanu has performed all over the world. The year 2003 brought him the position of first horn player of the Gustav Mahler orchestra conducted by Pierre Boulez, Claudio Abbado and Ivan Fischer. After this period, he held the positions of Solo Horn with the Münchener Kammerorchester and the Haydn Orchestra of Bolzano. Since 2006 he has been the first horn player of the Symphony Orchestra of the Gran Teatro del Liceu Barcelona, Spain, and since 2014 he has been a French horn teacher at the Conservatori Superior del Liceu, Barcelona.

The two artists met in 2019 in Brașov, during the *Musica Kronstadt* Festival, where both were invited to hold masterclasses for students from all over the country. The multi-annual edition of the project was interrupted in 2020 due to the pandemic situation, so the organizers looked for solutions to continue the activity.

The unfortunate period that the whole world has to face has led to the explosion of the digital age in all fields, and the arts and especially music have aligned themselves with new, unique and interesting online trends and experiences.

We can see the emergence of a multitude of artistic, musical projects developed online, with artists who have been playing together live for many years, with famous ensembles but at the same time with various performers who have resorted to new platforms and programs to create memorable artistic moments.

METHODS

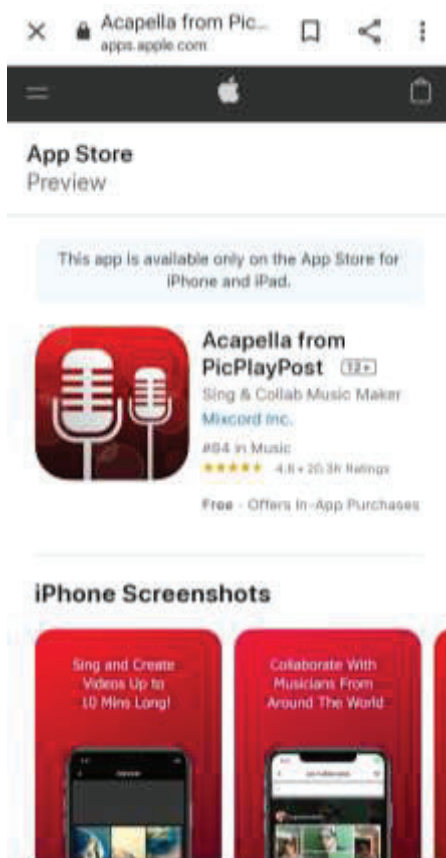
The *Home Office-Karlsruhe / Barcelona online music project*, carried out by the two musicians presented above, took place in June 2020, during three calendar days and included the recording of a fragment from the work *L'Oiseau des Bois* op. 21 by Franz Doppler. The work written for solo flute and French horn quartet became a challenge for Ionuț Podgoreanu who performed all four scores dedicated to the French horn.

The method used by the two performers was that of recording each score and then processing the entire material in specialized programs. Using the metronome beat in the headphones, Horațiu Petruț Roman recorded

suport melodic, cornul să suprapună cele patru înregistrări.

Unul dintre aspectele cele mai importante ale acestei activități este dat de faptul că o astfel de interpretare riscă să devină impersonală, creativitatea fiind îngrădită de detaliile tehnice necesare asamblării întregului proiect. O simplă cezură, o respirație prea lungă, un *ritardando* poate crea probleme de sincronizare, efectul devenind unul nefast. Însă, provocarea acceptării unui asemenea proiect denotă dorința de a trece dincolo de barierele impuse de platformele digitale, de a explora la maximum viziunea interpretativă proprie și de a conlucra în vederea reușitei unei interpretări cât mai juste, mai aproape de auditoriu.

Pentru realizarea înregistrării s-a utilizat aplicația **Acapella de la PicPlayPost** [4], dezvoltată de Mixcord Inc. pentru utilizatorii device-urilor Apple: iPhone, iPad și iPod touch.

Aplicația de ultimă generație permite utilizatorilor să realizeze înregistrări video cu mai multe cadre, până la 10 minute, ultima versiune fiind updatată în data de 8 decembrie 2020. Utilizarea acesteia permite colaborarea între muzicieni din întreaga lume, cu condiția ca aceștia să dețină instrumentele tehnice necesare.

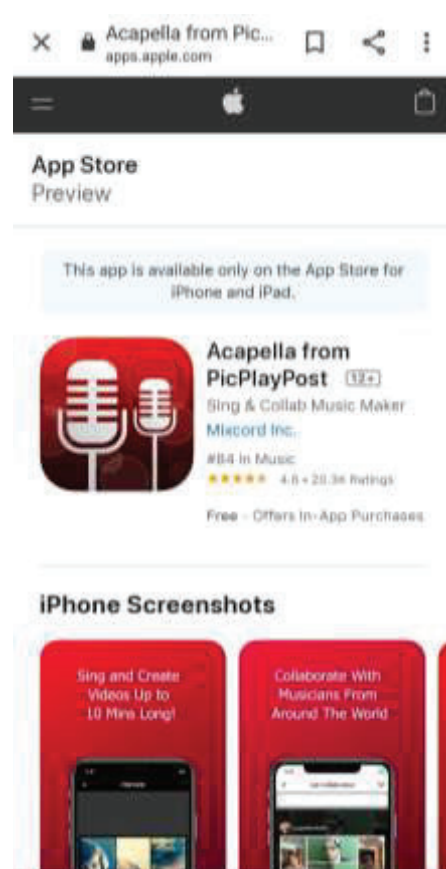
Astfel, utilizând **Acapella**, realizarea unui proiect artistic online devine accesibilă pentru doi sau mai mulți artiști. Prin aplicație se inițiază un nou proiect muzical în care sunt incluși toți participanții angrenați în realizarea acestuia. Inițiatorul proiectului realizează prima înregistrare, apoi transmite celorlalți proiectul direct din aplicație, urmând ca restul interpreților să înregistreze părțile individuale sincronizându-se direct cu înregistrarea recepționată.

Ultima versiune a aplicației, versiunea 4.16, are o dimensiune de 126 MB, compatibilitate cu iOS 11.0 și

the solo flute part, and then, on this melodic support, the French horn overlapped the four recordings.

One of the most important aspects of this activity is the fact that such a performance risks becoming impersonal, creativity being restricted by the technical details necessary to assemble the entire project. A simple melodic caesura, a too long breath, a *ritardando* can create timing problems, the effect becoming a disaster. However, the challenge of accepting such a project denotes the desire to go beyond the barriers imposed by digital platforms, to fully explore their own performing vision and to work together for the achievement of a fairer performance, closer to the audience.

The Acapella application from PicPlayPost [4], developed by Mixcord Inc. for Apple device users: iPhone, iPad and iPod touch, was used to record the work.

This ultimate music maker allows users to make multi-frame video recordings of up to 10 minutes, the latest version being updated on December 8, 2020. Its use allows collaboration between musicians all around the world, provided they have the necessary technical tools.

Thus, creating an online art project using *Acapella* becomes more accessible between two or more artists. The application initiates a new music project in which all participants involved in its realization are included. The initiator of the project makes the first recording, then transmits the project to the other participants directly from the application. The other performers record their individual parts synchronizing directly with the received recording.

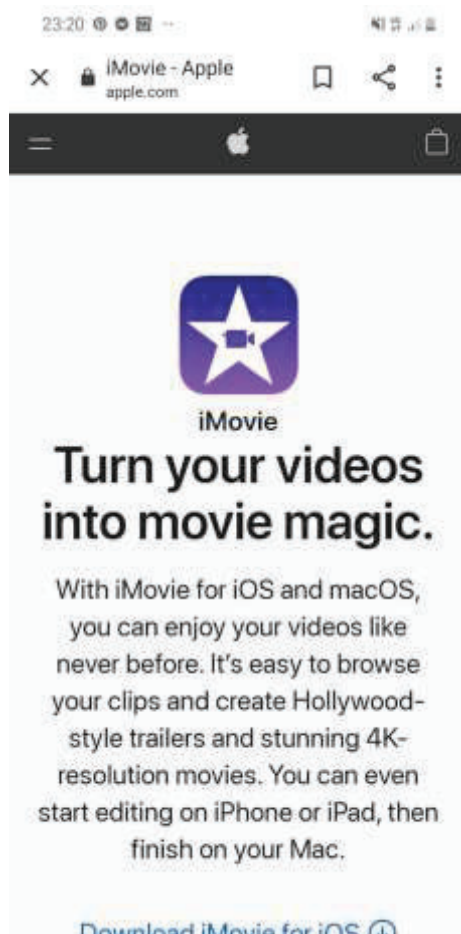
The latest version of the application, version 4.16 has a size of 126 MB, iOS 11.0 compatibility and can be

poate fi accesată în 10 limbi de circulație internațională: engleză, franceză, germană, italiană, japoneză, portugheză, rusă, chineză simplificată, spaniolă și chineză tradițională.

Complexul de versiuni ale **Acapella** însumează un număr de 22.963 de ratinguri pozitive, dintre care 20.302 sunt adresate ultimei versiuni.

Proiectul muzical *Home Office Karlsruhe/Barcelona* creat în aplicația **Acapella** a fost apoi editat într-un nou program specializat.

iMovie [3] este o aplicație software de editare video dezvoltată de Apple Inc. pentru dispozitive MacOS, iOS și iPadOS. A fost lansat inițial în 1999 ca o aplicație Mac OS 8 la pachet cu primul model de consumator compatibil FireWire - iMac DV.

În acest software, videoclipul inițial al proiectului a suferit transformări care au presupus editarea începutului și finalului înregistrării cu scopul de a decupa pauzele. Din perspectiva marketing-ului, în **iMovie** a fost prelucrat și aspectul videoclipului prin inserarea unor imagini reprezentative titlului lucrării, *L'Oiseau des Bois*.

REZULTATE

Inițiat de Horațiu Roman, proiectul *Home Office Karlsruhe/Barcelona* se încadrează însă în sfera celor 21 de proiecte muzicale desfășurate online de Ionuț Podgoreanu începând cu data de 1 aprilie 2020, proiecte cu un impact impresionant pe rețelele de socializare, însumând un total de peste 90.000 de vizualizări, un public impresionant în raport cu o reprezentare tradițională, în sala de spectacol.

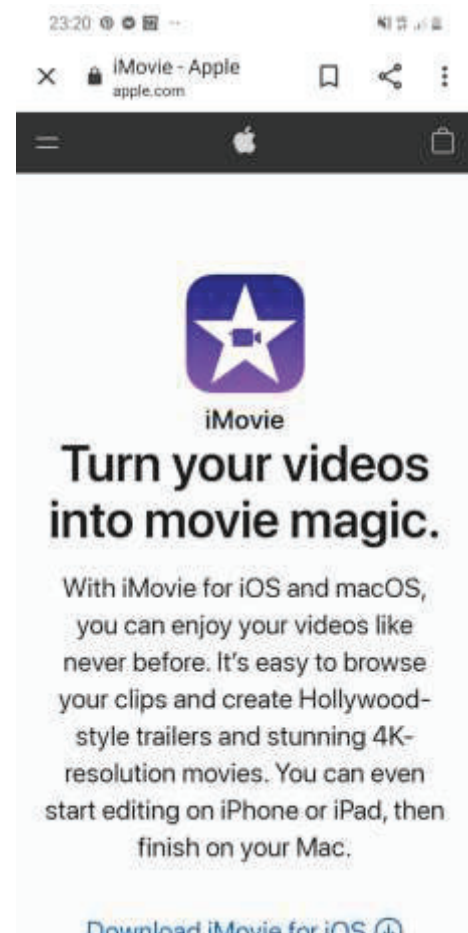
Rezultatele proiectului muzical *Home Office Karlsruhe/Barcelona* sunt vizibile în mediul online, videoclipul

accessed in 10 international languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, and Traditional Chinese.

The *Acapella* complex version totals 22,963 positive ratings, of which 20,302 are for the latest version.

The *Home Office Karlsruhe / Barcelona online music project* created in *Acapella* was then edited in a new specialized program.

iMovie [3] is a video editing software application developed by Apple Inc. for MacOS, iOS and iPadOS devices. It was originally launched in 1999 as a Mac OS 8 application bundled with the first FireWire compatible consumer model - iMac DV.

In this software, the initial video of the project underwent transformations that involved editing the beginning and end of the recording in order to cut the breaks. From a marketing perspective, the appearance of the video was also processed in *iMovie* by inserting representative images of the title of the work, *L'Oiseau des Bois*.

RESULTS

Initiated by Horațiu Roman, the *Home Office Karlsruhe / Barcelona* falls within the scope of the 30 music projects developed online by Ionuț Podgoreanu starting with April 1, 2020 - projects with an impressive impact on social networks, totaling over 90,000 views, an impressive audience compared to a traditional performance in the concert hall.

The results of the *Office Karlsruhe / Barcelona online music project* are visible online, the video going viral on social networks starting June 3, 2020. Analyzing the evolution of the impact, we can see during three calendar

devenind viral pe rețelele de socializare începând cu data de 3 iunie 2020. Analizând evoluția impactului, putem observa pe parcursul a trei luni calendaristice un număr de 795 de vizualizări și 15 distribuiri ale proiectului.

Numărul important de accesări relevă necesitatea comunității de a consuma muzică de calitate, deschiderea oamenilor de cultură către noi orizonturi create și impuse de pandemie, precum și impulsivitatea artiștilor din lumea întreagă spre o nouă abordare a actului artistic.

CONCLUZII

Chiar dacă muzica rămâne și astăzi un domeniu practic și acustic, abundența impulsurilor vizuale și audiovizuale din mediul fizic și virtual contemporan influențează relaționarea noastră față de receptare pe plan cognitiv, emoțional și atitudinal. [1]

Asemenea proiecte dezvoltate în mediul artistic online pot reprezenta începutul unor noi colaborări între muzicieni pasionați de arta lor, o punte între lumea artistică și auditoriu, un model de urmat pentru ucenicii artelor frumoase.

În cele din urmă, considerăm că și comunitatea noastră ar trebui să se alinieze în număr cât mai mare acestor noi tendințe, cu scopul de a promova un domeniu care în această perioadă a avut de suferit: cultura muzicală clasică. În acest sens, Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca a elaborat programe cu scopul de a crea resurse umane specializate în domeniul TIC, care să posede cunoștințele necesare pentru a crea materiale didactice, precum și aplicații specifice domeniului. [2]

Expunerea noastră urmărește aprecierea caracteristicilor și oportunităților unui astfel de proiect din perspectiva interpretului, în demersul de concepere și realizare a unui act artistic reprezentativ, sugestiv, impulsiv, oferind un exemplu de bună practică și în același timp, sperăm, un punct de pornire pentru experimente viitoare.

months a number of 795 views and 15 shares of the project.

The important number of views reveals the need of the community to consume quality music. The new horizons created and imposed by the pandemic situation lead the artists from all over the world towards a new form of creating the artistic act.

CONCLUSIONS

Even if music remains a practical and acoustic field today, the abundance of visual and audiovisual impulses in the contemporary physical and virtual environment influences our relationship to reception on a cognitive, emotional and attitudinal level. [1]

Such projects developed in the online art environment can represent the beginning of new collaborations between musicians all over the world, a bridge between the art world and the audience, a role model for fine arts students.

Finally, I believe that our community should align as much as possible to these new trends, in order to promote classical music culture that has suffered significant gaps during this period. In this sense, the Gheorghe Dima National Academy of Music in Cluj-Napoca has developed programs in order to create specialized human resources in the field of ICT, who should have the necessary knowledge to create teaching materials and applications specific to the field. [2]

Our presentation aims to appreciate the characteristics and opportunities of such a project from the perspective of the performer, in designing and achieving a representative, suggestive, inspiring artistic act, providing an example of good practice and at the same time, hopefully, a starting point for future experiments.

BIBLIOGRAFIE / REFERENCES

- [1] Fodor, Attila (2015), *Prezi - O posibilă alternativă la Power Point?* [Prezi – A Possible Alternative to Power Point?], Information and Communication Technologies in Musical Field, MediaMusica, Cluj-Napoca, vol. VI no. 2
- [2] Nedelcuț, Nelida; Ciprian Pop (2019), *Formarea formatorilor pentru integrarea TIC în domeniul Muzical* (Educators' Training Programs for Integrating ICT in the Field of Music), Information and Communication Technologies in Musical Field, MediaMusica, Cluj-Napoca, vol. X no.1
- [3] <https://www.apple.com/imovie/>
- [4] <https://volume.itunes.apple.com/us/app/acapella-from-picplaypost/id924635678?mt=8&ign-mpt=uo%3D4>