

Serban Nichifor

Composer, Teacher

Roumania, Bucarest

About the artist

http://www.voxnovus.com/composer/Serban_Nichifor.htm

Born: August 25, 1954, in Bucharest, Romania

Married to Liana Alexandra, composer: http://www.free-scores.com/partitions_gratuites_lianaalexandra.htm#

Studies

National University of Music, Bucharest, Doctor in Musicology

Theology Faculty, University of Bucharest

International courses of composition at Darmstadt, Weimar, Breukelen and Munchen

USIA Stipendium (USA)

Present Position

Professor at the National University of Music, Bucharest (Chamber Music Department);

Member of UCMR (Romania), SABAM (Belgium), ECPMN (Holland)

Vice-president of the ROMANIA-BELGIUM Association

Cellist of the Duo INTERMEDIA and co-director of the NUOVA MUSICA CONSONANTE-LIVING MUSIC FOUNDATION INC.(U.S.A) Festival, with Liana ALEXANDRA

Selected Works

OPERA, SYMPHONIC, VOCAL-SYMPHONIC AND CONCERTANTE MUSIC:

Constellations for Orchestra (1977)

Symphony I Shadows (1980)

Cantata Sources (1977)

Cantata Gloria Heroum Holocausti (1978)

Opera Miss Christina (libretto by Mircea ELIADE, 1981... (more online)

Qualification: PROFESSOR DOCTOR IN COMPOSITION AND MUSICOLOGY

Personal web: <http://romania-on-line.net/whoswho/NichiforSerban.htm>

Associate: SABAM - IPI code of the artist : I-000391194-0

About the piece

Title: NEW PERSPECTIVES IN THE
COMPUTER-ASSISTED MELOTHERAPY: "THE
GERSHWIN EFFECT" IN SYSTEM BIAB
("BAND-IN-A-BOX")

Composer: Nichifor, Serban

Licence: Copyright © Serban Nichifor

Publisher: Nichifor, Serban

Instrumentation: Music Instruction and study

Style: Contemporary

Serban Nichifor on [free-scores.com](http://www.free-scores.com)

- Contact the artist
- Write feedback comments
- Share your MP3 recording
- Web page and online audio access with QR Code :

NOUVELLES PERSPECTIVES DANS LE DOMAINE DE LA
MELOTHÉRAPIE COMPUTERISÉE:
“L’EFFET GERSHWIN” EN SYSTÈME BIAB (“BAND-IN-A-BOX”)
- Résumé -

L’auteur propose l’application de “l’effet GERSHWIN” dans la mélothérapie *computérisée* . L’analyse holistique des éléments constitutifs de ce prodigieux modèle George GERSHWIN et l’utilisation des opérations génératives dans le système BIAB - spécifique au logiciel “Band-in-a-Box” (<http://www.pgmusic.com>) - permettent la création d’une classe algorithmique et euphonique de composition à géométrie (formelle et organologique) variable, avec des valences thaumaturgiques et même avec des effets analgésiques surprenantes. La démonstration implique la présentation de quelques illustrations audio-visuelles - comme, par exemple, mon “Homage to George Gershwin” (<http://www.youtube.com/watch?v=3DcFgK67V0M>) -, mais aussi de quelques œuvres réalisées par mes étudiants à Université Nationale de Musique de Bucarest (http://www.geocities.com/experimental_music/techie.html).

Serban NICHIFOR

<http://www.myspace.com/nichiforserban>

<http://isurvived.org/SerbanNichifor-music.html>

**NOI PERSPECTIVE IN DOMENIUL MELOTERAPIEI COMPUTERIZATE:
“EFECTUL GERSHWIN” IN SISTEM BIAB (“BAND-IN-A-BOX”)**

Motto:

**“Muzica... un grai izvorat din inima si merit s-aduca dragoste si-nfratire...”
GEORGE ENESCU, 1933, Discursul de receptie la Academia Romana**

I.) Influenta genialului compozitor american GEORGE GERSHWIN a fost, este si va fi covarsitoare, analoga celei exercitate de J.S. BACH in evolutia artei sunetelor. Modelul gershwinian ilustreaza astfel nu numai imaginea sublima si totodata eterna a unor capodopere ce-i poarta amprenta stilistica inconfundabila , ci si o ineputabila sursa de inspiratie pentru toate generatiile componistice consecvente, ca exemplu ideal de sinteza a unui nou limbaj creat la interferenta unor genuri aparent disjuncte – in cazul in speta jazz-ul si muzica simfonica.

Aparut in mod miraculous, providential – as spune chiar mesianic ! -, in momentul profunde crize estetice determinate, inca din prima jumătate a sec. XX, de acutizarea istoricului "litigiu" din "conservatoristi" si "avangardisti", modelul GERSHWIN a propus o a treia cale cu adevarat mantuitoare pentru muzica culta, insumand calitatile primordiale ale traditiei si inovatiei sonore. Astfel, in contextual dat, in care publicul s-a indepartat de "actuala noua arta sonora ce este... paralela muzicii !" (apud Celibidache) tocmai datorita exceselor "avangardismului academic" multe dintre produsele acestuia fiind efectiv nocive si din perspectiva fizio-patologiei umane), profunda schimbare paradigmatica realizata de modelul gershwinian in planul morfogenezei sonore ilustreaza tocmai regenerarea pe o treapta superioara a spiritului autentic si peren al muzicii, in acceptiunea holistica de factura new-age caracteristica postmodernismului.

Acesta ar fi un prim nivel al asimilarii functionale a atat de beneficului model gershwinian – procesul manifestatandu-se initial in spatiul nord-american si ulterior in intreaga lume, in conditiile in care, in unele tari europene, dictatura stalinista (in est) , in conjunctie cu cea a "avangardei academice" (institutionalizate in vest) produsesera deja efecte muzicale si extra-muzicale regretabile. In Franta, de pilda, excesele dictaturii "academismului structuralist" impus oficial de influenta scoala bouleziana a dus chiar la exilarea in S.U.A. a unora dintre cei mai importanti creatori, precum Michel LEGRAND, renumit compozitor de orientare gershwiniana. Aceasta stare de lucruri mi-a fost confirmata recent si de urmasul lui Legrand, un ilustru compozitor francez de origine romana unanim apreciat pentru exceptionala sa creatie muzicala de factura gershwiniana promovata in antologice productii cinematografice – dar totodata marginalizat de institutiile oficiale dominate de intolerantii reprezentanti ai "avangardei academice" ... In acest sens, argumentul pseudo-conflictului estetic "muzica /consonanta/comerciala/inferioara/hedonista/retrograda versus muzica /disonanta/noua/superioara/intelectualista/progresista" este foarte relativ si chiar confuz (mai ales in conditiile frecventelor mutatii semantice), deoarece singurul criteriu determinant – cel valoric, axiologic – nu poate fi considerat in mod automat un atribut exclusiv al "avangardei academice". Totodata, nu

putem sa nu remarcam si absolutismul institutionalizat "hic et nunc", gratie prozelitismului deosebit de activ al exponentilor "avangardei academice" ce, ignorand principiul universal al libertatii de exprimare (cf.art.10 CEDO), impun altora – prin presiuni administrative – stilul in care sa compuna, conditionand achizitionarea si programarea publica a lucrarilor de inscrierea lor explicita in directia acelei orientari total respinse tocmai de publicul meloman ! De aceea, in ambianta acestei realitati paradoxale admirabil descrise si in amplul studiu-pamflet "Requiem pour une avant-garde" semnat de ilustrul muzicolog francez Benoit DUTEURTRE (1995, reeditat in 2006, Ed. Les Belles Lettres), alternativa modelului GERSHWIN – inclusiv ca expresie simbolica a autenticei democratii americane - ne apare si astazi drept o solutie efectiv salvatoare !

II.) Un alt important nivel de receptare se evidentiaza si in micro-structura modelului gershwinian, printr-un complex proces de analiza si sinteza a discursului muzical. Aparitia tehnicii digitale a dus la performante extraordinare si in sfera acestor cercetari initiate, evident, tot in spatial nord-american ! Mentionez in acest sens experimentele din domeniul inteligentei muzicale efectuate – cu aplicatie la creatia lui J. S. BACH – de David COPE, profesor la University of California - Santa Cruz si autor al studiilor "Computers and Musical Style", "Experiments in Musical Intelligence", "The Algorithmic Composer si "Virtual Music". Aceste experimente s-au desfasurat in trei mari faze implicand: 1.) "deconstructia" imaginii sonore (analiza si separarea elementelor componente sub aspect intonational, metro-ritmic si formal); 2.) decantarea "semnaturilor", a amprentelor stilistice (ca elemente definitorii, cu probabilitatea cea mai ridicata) si proiectarea imaginii algoritmice corespondente imaginii sonore analizate; 3.) relevarea "compatibilitatii" in recombinarea elementelor, in multiplicarea lor prin noi ipostaze ale imaginii sonore originare. Detaliile legate de experimentele stilistice ale lui Dave COPE – inclusive soft-urile si exemple relevante – pot fi obtinute pe site-ul:

<http://arts.ucsc.edu/faculty/cope/experiments.htm>

Considerand (cu rezervele de rigoare in privinta posibilitatilor de "cuantificare" a inspiratiei, ca factor eminentamente transendental) ca astfel de cercetari stilistice se pot efectua si in universal modelului gershwinian, am facut cateva mici experimente cu ajutorul programului "Band-in-a-Box" (BIAB), disponibil pe site-ul:

<http://www.pgmusic.com/bandbox.htm>

Conceput de informaticianul canadian Dr. Peter GANNON, acest program realmente revolutionar combina coordonata analitica cu cea sintetica, prin aplicarea unor tehnici probabilistice de mare finete.

Analiza poate fi efectuata rapid, prin inserarea muzicii in format MIDI . Sinteza noii imagini sonore se realizeaza prin utilizarea, in baza marsului armonic analizat, a unor fisiere stilistice (*.STY) preexistente sau care pot fi configurate la nivel micro-structural prin "User Programmable Functions", cu aplicatia "The Style Maker" . Aceasta functie ofera posibilitatea compunerii unor pattern-uri ritmice si melodice (cf. imaginilor anexate la pag.4) ce vor fi proiectate pe parcursul evolutiei sonore conform unui indice de probabilitate stabilit de compozitor pe o scara de la 0 la 9. Software-ul permite si configurarea unor "improvizatii" (prin functia "The Soloist Maker") – fie determinate (in diferitele maniere specifice unor mari jazzmani), fie programate ad-hoc (intr-

un mod analog stilurilor). De asemenea sunt programabile si diferitele linii melodice (prin functia "The Melodist Maker"), ce pot fi dezvoltate ulterior (prin functia "The Embellisher"), in conexiune si cu functia armonica ("The Harmony Maker") implicand de asemenea prefigurarea vocilor mediane, dar si a figuratiei pentru o eventuala chitara acompaniatoare ("The Guitarist Maker"). Lucrarea realizata poate fi salvata in formatele MIDI, WAV (incluzand in acest caz si functia specifica de editare audio), SGU (doar acompaniamentul), MGU (melodia si acompaniamentul), MGX (melodia si acompaniamentul avand anexat un fisier MIDI complementar) si STY (doar noul stil sintetizat). De asemenea poate fi salvata si partitura (configurabila prin functia "Notation Window").

Spre exemplificare, am utilizat programul BIAB in analiza si in sintetiza unor proiectii anamorofotice ale splendidei miniaturi gershwiniene "I got Rhythm". Exemplul muzical pe care il voi oferi in continuare reprezinta coloana sonora a unui scurt film experimental intitulat "Homage to George Gershwin" si difuzat pe Internet – respectiv pe site-urile YouTube si Metacafe. In acelasi spirit am elaborat si o suita de "Dansuri Romanesti" evidentiind o data in plus flexibilitatea programului BIAB. De asemenea, pe deplin elocvente sunt si creatiile in genul *video music* concepute de compozitoarea Liana ALEXANDRA – ca de pilda "Barcarola" si "Melody for Orange Fiddle" -, la care voi adauga un fragment din lucrarea experimentală "Fractal Music" realizata in anul 2008 de studentii mei la cursul de "Limbaje Muzicale Contemporane / Muzica Noua" sustinut la Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti.

Conf.univ.Dr. Serban NICHIFOR
Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti

Bucuresti, 9 Septembrie 2009