

Cornelius Cardew DRAFT CONSTITUTION

1

A Scratch Orchestra: Draft Constitution

Un orchestre Scratch: ébauche d'une constitution

CAC BRETAGNE

Definition: A Scratch Orchestra is a large number of enthusiasts pooling their resources (not primarily material resources) and assembling for action (music-making, performance, edification).

Définition: Un orchestre Scratch est un groupe nombreux d'enthousiastes qui mettent en commun leurs ressources (pas nécessairement leurs ressources matérielles) et s'unissent pour agir (produire de la musique, performer, s'instruire).

Note: The word music and its derivatives are here not understood to refer exclusively to sound and related phenomena (hearing, etc.). What they do refer to is flexible and depends entirely on the members of the Scratch Orchestra.

Note: Le mot musique et ses dérivés ne se réfèrent pas ici exclusivement au son et aux phénomènes qui lui sont liés (l'écoute, etc.). Ce à quoi ils se réfèrent est flexible et dépend entièrement des membres de l'orchestre Scratch.

The Scratch Orchestra intends to function in the public sphere, and this function will be expressed in the form of –for lack of a better word– concerts. In rotation (starting with the youngest) each member will have the option of designing a concert. If the option is taken up, all details of that concert are in the hands of that person or his delegates; if the option is waived the details of the concert will be determined by random methods, or by voting (a vote determines which of these two). The material of these concerts may be drawn, in part or wholly, from the basic repertory categories outlined below.

Le Scratch Orchestra entend opérer dans la sphère publique, et son action trouvera son expression dans la forme de « concerts » – à défaut d'un meilleur terme. Tour à tour (en commençant par le plus jeune), chaque membre aura le choix de concevoir un concert. S'il accepte, lui ou ses délégués auront à leur charge tous les détails de ce concert. S'il la refuse, ces détails seront décidés par le biais de méthodes de hasard ou par le vote (c'est par le vote que l'on décide de l'une de ces deux possibilités). Le matériel de ces concerts peut être conçu, en partie ou entièrement, à partir des catégories du répertoire de base exposé ci-dessous.

1. Scratch music

Each member of the orchestra provides himself with a notebook (a Scratchbook) in which he notates a number of accompaniments, performable continuously for indefinite periods. The number of accompaniments in each book should be equal to or greater than the current number of members of the orchestra. An accompaniment is defined as music that allows a solo (in the event of one occurring) to be appreciated as such. The notation may be accomplished using any means –verbal, graphic, musical, collage, etc.– and should be regarded as a period of training: never notate more than one accompaniment in a day. If many ideas arise on one day they may all be incorporated in one accompaniment. The last accompaniment in the list has the status of a solo and if used should only be used as such. On the addition of further items, what was previously a solo is relegated to the status of an accompaniment, so that any time each player has only one solo and that his most recent. The sole differentiation between a solo and an accompaniment is in the mode of playing.

1. Musique Scratch

Chaque membre de l'orchestre se procure un carnet de notes (un carnet Scratch) sur lequel il note un certain nombre d'accompagnements à interpréter de façon continue pendant une période indéfinie. Le nombre d'accompagnements notés dans chaque carnet doit être au moins égal au nombre effectif des membres de l'orchestre. Par accompagnement, on désigne une musique qui permet d'apprécier comme tel un solo (au cas où il y en aurait un). La notation peut être réalisée par n'importe quel moyen – le verbe, le dessin, la musique, le collage, etc. – et elle doit être perçue comme une période d'entraînement : ne jamais écrire plus d'un accompagnement par jour. Le

Cornelius Cardew DRAFT CONSTITUTION

2

dernier accompagnement de la liste est considéré comme un solo et s'il est utilisé, ce n'est qu'en tant que solo. À partir du moment où d'autres motifs lui sont ajoutés, ce qui à l'origine était un solo [est relégué au statut] devient un accompagnement, de sorte qu'à tout moment chaque joueur n'a à sa disposition qu'un seul solo, le plus récent. La seule différence entre un solo et un accompagnement tient au mode d'interprétation.

The performance of this music can be entitled Scratch Overture, Scratch Interlude or Scratch Finale depending on its position in the concert. L'interprétation de cette musique peut prendre le nom d'Ouverture Scratch, d'Interlude Scratch ou de Scratch final, selon sa position dans le concert.

2. Popular Classics

Only such works as are familiar to several members are eligible for this category. Particles of the selected works will be gathered in Appendix 1. A particle could be: a page of score, a page or more of the part for one instrument or voice, a page of an arrangement, a thematic analysis, a gramophone record, etc.

The technique of performance is as follows: a qualified member plays the given particle, while the remaining players join in as best they can, playing along, contributing whatever they can recall of the work in question, filling the gaps of memory with improvised variational material.

As is appropriate to the classics, avoid losing touch with the reading player (who may terminate the piece at his discretion), and strive to act concertedly rather than independently. These works should be programmed under their original titles.

2. Les traditionnels populaires

Seules les oeuvres connues de plusieurs membres peuvent relever de cette catégorie. Des extraits des oeuvres sélectionnées seront réunis dans l'appendice 1. Un extrait peut être : une page de la partition, une ou plusieurs pages de la partie d'un des instruments ou de la voix, une page d'un arrangement, une analyse thématique, un disque, etc.

La technique d'interprétation est la suivante : un membre qualifié interprète l'extrait donné, tandis que les autres joueurs se joignent à lui du mieux qu'ils peuvent, ils l'accompagnent, contribuent de quelque manière que ce soit, selon qu'ils se souviennent de l'oeuvre en question, et pallient à leurs trous de mémoires en improvisant un matériel varié.

Comme il en va des traditionnels, évitez de perdre le contact avec le joueur lecteur (qui peut terminer la pièce à sa convenance), et faites-vous en sorte d'agir de concert plutôt qu'indépendamment. Ces oeuvres doivent être annoncées sous leur titre original.

3. Improvisation Rites

A selection of the rites in Nature Study Notes will be available in Appendix 2. Members should constantly bear in mind the possibility of contributing new rites. An improvisation rite is not a musical composition; it does attempt to influence the music that will be played; at most it may establish a community of feeling, or a communal starting-point, through ritual. Any suggested rite will be given a trial run and thereafter left to look after itself. Successful rites may well take on aspects of folklore, acquire nicknames, etc.

Free improvisation may also be indulged in from time to time.

3. Rites d'improvisation

Une sélection des rites tirés de Nature Study Notes [Notes sur l'étude de la nature] sera disponible dans l'appendice 2. Les membres doivent toujours garder à l'esprit qu'il est possible d'ajouter de nouveaux rites. Un rite d'improvisation n'est pas une composition musicale ; il est une tentative d'influer sur la musique qui sera jouée. Au mieux, il peut établir une communauté de sensation, ou un point de départ commun, à travers le rituel. Tout rite suggéré donnera lieu à un essai, et par la suite, ira de soi. Des rites réussis peuvent tout à fait emprunter certains aspects du folklore, prendre des surnoms, etc.

Il est possible par moments de se laisser aller à l'improvisation libre.

4. Compositions

Appendix 3 will contain a list of compositions performable by the orchestra. Any composition submitted by a Member of the orchestra will be given a trial run in which all terms of the composition will be adhered to as closely as possible. Unless emphatically rejected, such compositions will probably remain as compositions in Appendix 3. If such a composition is repeatedly acclaimed it may qualify for inclusion in the Popular Classics, where it would be represented by a particle only and adherence to the original terms of the composition would be waived.

4. Compositions

L'appendice 3 contiendra une liste des compositions susceptibles d'être interprétées par l'orchestre. Toute composition proposée par un membre de l'orchestre donnera lieu à un essai où il s'agira, dans la mesure du possible, de coller au plus près de tous les termes de la composition. À moins qu'elles ne soient catégoriquement rejetées, il est probable que ces compositions fassent partie de l'appendice 3. Si l'une de ces compositions est plusieurs fois saluée, elle pourra être incluse dans les Traditionnels Populaires, où elle ne sera représentée qu'en partie, sans qu'il ne soit désormais nécessaire de tenir compte de ses termes originaux.

5. Research Project

A fifth repertory category may be evolved through the Research Project, an activity obligatory for all the members of the Scratch Orchestra, to ensure its cultural expansion.

The Research Project. The universe is regarded from the viewpoint of travel. This means that an infinite number of research vectors are regarded as hypnotically travelable. Travels may be undertaken in many dimensions, e.g. temporal, spatial, intellectual, spiritual, emotional. I imagine any vector will be found to impinge on all these dimensions at some point or other. For instance, if your research vector is the Tiger, you could be involved in time (since the tiger represents an evolving species), space (a trip to zoo), intellect (the tiger's biology), spirit (the symbolic values acquired by the tiger) and emotion (your subjective relation to the animal).

5. Projet de recherche

Il est possible de développer une cinquième catégorie du répertoire à partir du Projet de recherche, une activité obligatoire pour tous les membres du Scratch Orchestra, censée assurer son expansion culturelle.

Le Projet de recherche. L'univers est envisagé du point de vue du voyage. Ce qui signifie qu'un nombre infini de vecteurs de recherche sont envisagés comme potentiellement véhiculables. Des voyages peuvent être entrepris vers une multitude de dimensions, par exemple, temporelle, spatiale, intellectuelle, spirituelle, émotionnelle. J'imagine que l'on décide d'un vecteur parce qu'il affecte d'une manière ou d'une autre toutes ces dimensions. Par exemple, si son vecteur de recherche est le tigre, on a à faire au temps (puisque le tigre représente une espèce en évolution), à l'espace (une visite au zoo), à l'intellect (la biologie du tigre), à l'esprit (les valeurs symboliques acquises par le tigre) et à l'émotion (sa relation subjective à l'animal).

The above is an intellectual structure, so for a start let's make the research vector a word or group of words rather than an object or an impression etc. A record of research is kept in the Scratchbook and this record may be made available to all.

From time to time a journey will be proposed (Journey to Mars, Journey to the Court of Wu Ti, Journey to the Unconscious, Journey to West Ham, etc.). A discussion will suffice to provide a rough itinerary (e.g. embarkation at Cape Kennedy, type of vehicle to be used, number of hours in space, choice of a landing site, return to earth or not, etc.).

Members whose vectors are relevant to this journey can pursue the relevance and consider the musical application of their research; members whose vectors are irrelevant (research on rocket fuels won't help with a journey to the Court of Wu Ti) can put themselves at the disposal of the others for the musical realization of their research.

A date can be fixed for the journey, which will take the form of a performance.

Cornelius Cardew DRAFT CONSTITUTION

4

La structure ci-dessus est une structure intellectuelle, donc pour commencer, faites en sorte que le vecteur de recherche soit un mot ou un groupe de mots, plutôt qu'un objet ou une impression etc. Gardez trace de la recherche dans le Scratch book, cette trace pouvant être à la disposition pour tous.

De temps à autre, il sera proposé un voyage (Voyage sur Mars, Voyage à la cour de Wu Ti, Voyage vers l'inconscient, Voyage à West Ham, etc.). Une discussion suffira à brosser un itinéraire (par exemple, embarcation à Cape Kennedy, type de véhicule utilisé, nombre d'heures dans l'espace, choix d'un lieu pour camper, retour ou non sur la terre, etc.).

Les membres dont les vecteurs font sens par rapport à ce voyage peuvent aller plus loin et envisager l'application musicale de leur recherche ; les membres dont les vecteurs sont abscons (une recherche portant sur le propergol ne sera d'aucune utilité dans le cadre d'un voyage à la cour de Wu Ti) peuvent se mettre à la disposition des autres dans la réalisation musicale de leur recherche.

Il est possible de fixer une date de voyage, lequel prendra la forme d'une performance.

Conduct of research. Research should be through direct experience rather than academic; neglect no channels. The aim is: by direct contact, imagination, identification and study to get as close as possible to the object of your research. Avoid the mechanical accumulation of data; be constantly awake to the possibility of inventing new research techniques. The record in the Scratchbook should be a record of your activity rather than an accumulation of data. That means: the results of your research are in you, not in the book.

Conduite de la recherche. La recherche doit être menée par le biais d'une expérience directe plutôt qu'académique ; ne négligez aucune voie. Le but : par le contact direct, l'imagination, l'identification et l'étude, approchez le plus possible de l'objet de votre recherche. Évitez l'accumulation machinale de l'information ; gardez toujours à l'esprit qu'il est possible d'inventer de nouvelles techniques de recherche. Ce qui est compilé dans le Scratch book c'est votre activité et non une accumulation d'informations. Ce qui signifie : les résultats de votre recherche sont en vous, non dans le carnet.

Example:

Research vector	Research record
The Sun	29.vi. Looked up astronomical data in EB & made notes to the acct of dustmotes (symbol of EB) and sunbeams 1-28.viii. Holiday in the Bahamas to exposes myself to the sun 29.vii. Saw 'the Sun' as a collection of 6 letters and wrote out the 720 combinations of them. 1.viii. Got interested in Sun's m. or f. gender in different languages, and thence to historical personages regarded as the Sun (like Mao Tse-Tung). Sought an astrological link between them. 3.viii. Had my horoscope cast by Mme Jonesky of Gee's Court. Etc.
Astrology	

(note that several vectors can run together)

(the facing page should be left blank for notes on eventual musical realizations)

Cornelius Cardew DRAFT CONSTITUTION

5

Exemple :

Vecteur de
recherche
Le soleil

Notes de recherches
29.vi. *Cherché des informations astronomiques dans l'Encyclopaedia Britannica et fait des notes to the acct of dustmotes (symbole de l'EB) et les rayons de soleil*
1-28.viii. *Vacances aux Bahamas pour m'exposer au soleil*
29.vii. *Vu « le soleil » comme un ensemble de 7 lettres et noté les 720 combinaisons de ces lettres.*
1.viii. *Me suis intéressé(e) au genre f. ou m. du mot soleil dans différentes langues, et de là aux personnages historiques considérés comme un Soleil (par exemple, Mao Tse-Tung). Ai établi un lien astrologique entre eux.*
3.viii. *Eu mon horoscope cast by Mme Jonesky de Gee's Court.*
Etc.

Astrologie

(remarquer que plusieurs vecteurs peuvent fonctionner ensemble)
(laisser la page en vis-à-vis vierge, de sorte à pouvoir y noter d'éventuelles réalisations musicales)

Spare time activity for orchestra members: each member should work on the construction of a unique mechanical, musical, electronic or other instrument.

Activité de temps libre pour les membres de l'orchestre : chacun doit travailler à la construction d'un instrument entièrement mécanique, musical, électronique ou autre.

APPENDICES

Appendix 1
Particles from: *Popular Classics:*
Beethoven, Pastoral Symphony
Mozart, Eine Kleine Nachtmusik
Rachmaninov, Second Piano Concerto
J. S. Bach, Sheep may safely graze
Cage, Piano Concert
Brahms, Requiem
Schoenberg, Pierrot Lunaire
Etc.

(blank pages for additions)

APPENDICES

Appendice 1
Extraits de : *Traditionnel populaire :*
Beethoven, Symphonie pastorale
Mozart, Eine Kleine Nachtmusik
Rachmaninov, Second Piano Concerto
J. S. Bach, Sheep may safely graze
Cage, Piano Concert
Brahms, Requiem
Schoenberg, Pierrot lunaire
Etc.

(pages blanches pour ajouts)

Appendix 2
Improvisation Rites from the book 'Nature Study Notes'
(two example must suffice):
1. Initiation of the pulse
Continuation of the pulse
Deviation by means of accentuation, decoration, contradiction
HOWARD SKEMPTON

Cornelius Cardew DRAFT CONSTITUTION

6

Appendice 2

Rites d'improvisation tirés du livre « Nature Study Notes »
[Notes d'étude de la nature] (deux exemples doivent suffire) :
1. Introduction du rythme
Continuation du rythme
Digressions par les moyens de l'accentuation, de la décoration,
de la contradiction.

HOWARD SKEMPTON

14. All seated loosely in a circle, each player shall write or draw on each of the ten fingernails of the player on his left.

No action or sound is to be made by a player after his fingernails have received this writing or drawing, other than music.

Closing rite: each player shall erase the marks from the fingernails of another player. You participation in the music ceases when the marks have been erased from your fingernails.

(Groups of two or more late-comers may use the same rite to join in an improvisation that is already in progress.)

(blank pages for additions)

RICHARD REASON

14. Tout les joueurs sont assis plus ou moins en cercle, chacun devant écrire ou dessiner sur les dix ongles des doigts du joueur qui se trouve à sa gauche.

Aucune fois que ses ongles ont été inscrits ou dessinés, le joueur ne doit entreprendre aucune action ni émettre aucun son autre que musical.

Achèvement du rite : chaque joueur doit effacer les marques sur les ongles d'un autre joueur. Dès que les marques sur vos ongles ont été effacées, vous cessez de participer à la musique.

(Des groupes de deux retardataires ou plus peuvent utiliser le même rite pour se joindre à une improvisation qui serait déjà en cours.)

(Pages blanches pour ajouts)

RICHARD REASON

Appendix 3 List of compositions

Lamonte Young, Poem
Von Biel, World II
Terry Riley, in C
Christopher Hobbs, Voicepiece
Stockhausen, Aus den Sieben Tagen
Wolff, Play
Cage, Variations VI
Etc
(blank pages for additions)

Appendice 3 Liste des compositions

Lamonte Young, Poem
Von Biel, World II
Terry Riley, in C
Christopher Hobbs, Voicepiece
Stockhausen, Aus den Sieben Tagen
Wolff, Play
Cage, Variations VI
Etc
(Pages blanches pour ajouts)

Cornelius Cardew et la liberté
de l'écoute
Exposition du 5 avril
au 27 juin 2009

B

CAC BRÉTIGNY

Centre d'art contemporain
de Brétigny
Espace Jules Verne,
rue Henri Douard
91220 Brétigny sur Orge
Tel 00 33 (0)1 60 85 20 76
www.cacbretigny.com

Appendix 4 Special Projects and supplementary material

(blank pages)

At time of going to press, the orchestra has 60 members. More are welcome. A meeting to confirm draft constitution and initiate training should precede the summer recess. Projected inaugural concert: November 1969. Interested parties should write to Cornelius Cardew, 112 Elm Grove Road, London SW13.

Appendice 4 Projets particuliers et matériel supplémentaire

(pages blanches)

Au moment de l'impression, l'orchestre compte 60 membres. D'autres sont bienvenus. Une rencontre pour la valider l'ébauche de constitution et initier l'entraînement doit avoir lieu avant la fin de l'été. Projet de concert inaugural : Novembre 1969. Les parties intéressées doivent écrire à Cornelius Cardew, 112 Elm Grove Road, Londres SW13.