

CHIGIANA

INTERNATIONAL FESTIVAL & SUMMER ACADEMY 2023

PAROLA

FACTOR

**26 LUGLIO, MERCOLEDÌ
CHIESA DI SANT'AGOSTINO, ORE 18:00**

***Concerto del corso Live Electronics.
Sound and Music Computing***

ALVISE VIDOLIN docente
NICOLA BERNARDINI co-docente
JULIAN SCORDATO coordinatore SaMPL

INA-GRM
Acousmonium
ÉQUIPE GRM live electronics e regia del suono

*In collaborazione con SaMPL (Conservatorio "C. Pollini" di Padova) e con il Centro di
Sonologia Computazionale (CSC) dell'Università di Padova
in coproduzione con INA-GRM Groupe de Recherches Musicales, con il patrocinio
dell'Ambasciata di Francia in Italia, in collaborazione con l'Institut Français Italia,
in collaborazione con la Fondazione SNAM per il progetto "Accademia Chigiana for Women"*

FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA

Consiglio di Amministrazione

Presidente

CARLO ROSSI

Vice Presidente

ANGELICA LIPPI PICCOLOMINI

Consiglieri

RICCARDO BACCHESCHI

GUIDO BURRINI

PASQUALE COLELLA ALBINO

NICOLETTA FABIO

CLAUDIO FERRARI

MARCO FORTE

ALESSANDRO GORACCI

CRISTIANO IACOPOZZI

ORSOLA MAIONE

Collegio Sindacale

MARCO BAGLIONI

STEFANO GIRALDI

ALESSANDRO LA GRECA

Direttore Artistico

NICOLA SANI

Direttore Amministrativo

ANGELO ARMIENTO

Giovanni Michelangelo D'Urso

Roma 1994

*Cronistoria di un viaggiatore sedentario**

trascrizione per chitarra elettrica e 2 percussionisti e fixed media

Cronistoria di un viaggiatore sedentario versione 2 (trascrizione per due percussionisti e chitarra elettrica) indaga sul rapporto tra spazio vissuto (del pubblico in sala) e spazio virtuale (paesaggi sonori registrati). La parte strumentale è costruita sull'idea di una traduzione e riorchestrazione degli elementi principali del paesaggio sonoro.

Giovanni Michelangelo D'Urso

Francesco Ardan Dal Rì chitarra elettrica

Berardo Di Mattia e Carol Di Vito percussioni

Davide Bardi esecuzione fixed media

Francesco Ardan Dal Rì

Trento 1991

*Zener**

violino elettrico a 5 corde e live-electronics

Ispirato alle caratteristiche elettriche del diodo zener, il brano gioca su elementi di tensione e distensione dinamici e timbrici. Attraverso una serie di gesti musicali estremamente semplici, sviluppati all'interno di un contesto modale basato su un unico arpeggio diminuito, vengono esplorate le peculiarità timbriche del violino elettrico a 5 corde, coadiuvate dall'elettronica, in aperto conflitto con la filologia della sua controparte acustica.

Francesco Ardan Dal Rì

Francesca Zanghellini violino elettrico a 5 corde

Francesco Ardan Dal Rì live-electronics

Francesca Roveroni

Padova 2002

*Pupille Tormentate**

acusmatico

Se solo avessi modo di comprendere...

Francesca Roveroni

Francesca Roveroni mise en espace

Giuseppe De Benedittis

Venezia 1989

*Serpenti e scale**

lavoro acusmatico

Composto e registrato su Serge Modular.

La composizione usa come linea guida l'antico gioco indiano *Serpenti e Scale* che porta il giocatore a muoversi molto lentamente quando si trova sul flusso del serpente, mentre ha un cambio repentino di direzione e che lo porta su un altro piano quando si colloca sulle scale.

Giuseppe De Benedittis

Giuseppe De Benedittis mise en espace

Daniel Scorrane acousmonium

Gabriele Boccio

Terni 1996

*Arepo**

violino e live-electronics

La realizzazione di *Arepo* trae origine dall'utilizzo del quadrato del Sator come matrice generativa di tutti i materiali sonori e che si ripercuote sui vari piani formali che costituiscono il pezzo, sia relativi alla parte strumentale che a quella elettronica: partendo ad esempio dalle tre tipologie di intervalli di quinta e dai processi di elaborazione motivica applicati (trasposizione e filtraggio) ne è scaturita la sequenza di altezze ricorrente. Il pezzo è strutturato in quattro sezioni principali pensate in soluzione di continuità, e la cui qualità timbrico-articolatoria è determinata principalmente dalla densità dei gesti violinistici (consistenti in poche semplici tecniche estese) e dalla dimensione contrappuntistica garantita dagli esiti dei processi di elaborazione della parte elettronica, tutti elementi che contribuiscono a conferire al lavoro una certa impronta "cameristica".

Gabriele Boccio

Francesca Zanghellini violino

Gabriele Boccio live-electronics

Daniel Scorrane regia del suono

Mattia Pizzato

Venezia 2000

*American Dream**

lavoro acusmatico

Il sogno americano continua, ormai da secoli, ad attrarre persone negli Stati Uniti in cerca di fortuna economica o di eguaglianza sociale. Per i nativi, invece, le condizioni stanno sempre peggiorando. La gestione inadeguata in ambito sanitario, sociale ed economico del governo federale, ha reso le riserve indiane la parte più povera degli Stati Uniti, lasciandole in una condizione

simile ad alcuni contesti africani e sudamericani. Le testimonianze sonore dei racconti e dei canti dei nativi americani sono la base di "American Dream", contrapposti ai canti degli immigrati alla ricerca del sogno americano, negato a chi l'America l'ha sempre vissuta.

Mattia Pizzato

Mattia Pizzato mise en espace

Francesco Peschedasch e Federico Regazzo

Ala 2003 / Albignasego 2000

*Opus n.1**

violino elettrico, live-electronics

Opus n.1 per violino ed elettronica nasce dalla volontà di snaturare ed estendere il timbro del violino, in questo caso elettrico. I due compositori, nonché esecutori, cercano con un'orecchiabile melodia, che si contrappone all'utilizzo di componenti sonore elettroniche, di confondere l'ascoltatore e di fare percepire il violino come uno strumento mai sentito prima.

Francesco Peschedasch e Federico Regazzo

Francesco Peschedasch violino elettrico

Federico Regazzo live-electronics

Giulio Umberto Patuzzi

Vicenza 1996

*Tempi impervi**

voce recitante, live-electronics e fixed media

Le parole del testo ci invitano a riflettere sulla precarietà del nostro tempo. L' elettronica all'inizio si appoggia quasi timidamente alle parole di Marco per poi farle risuonare in tutta la loro drammatica tensione. Perché quando all'orizzonte non vi son certezze, è allora che l'angoscia prende il sopravvento.

Tempi impervi
Sfibrati da tempi impervi.
Da conflitti che credevamo preclusi a zone remote.
La cui propaganda ora confonde, divide.
E noi ancora a frotte,
immemori di quanto poco tempo prima vissuto.
Piegati ad un presente
di logiche deviate.
Ad un sistema che, nel suo agire,
mette l'uomo contro l'uomo
prosciugando,
nel frattempo,
ogni risorsa.
E noi ancora a frotte,
fra due fazioni solo a
parole opposte.
Sfiancati da questa deriva chiamata benessere,
la cui patina incanta, illude.
Facendoci credere di scegliere.
Facendoci credere di vivere.

Marco Patuzzi

Marco Patuzzi voce recitante

Giulio Umberto Patuzzi live-electronics e acousmonium

****prima esecuzione assoluta***

Groupe de Recherches Musicales de l'Institut National de l'Audiovisuel INA grm

Pioniere della musica concreta, elettroacustica, acusmatica e sperimentale, l'INA Musical Research Group (INA grm) è dal 1958 un laboratorio sperimentale unico al mondo, dove artisti e ricercatori si uniscono con lo stesso spirito di esplorare la materia sonora in tutte le sue forme. Proseguendo le sue attività di produzione, trasmissione e ricerca, INA grm non ha mai smesso di promuovere l'unicità del suo percorso con le principali istituzioni culturali e di spettacolo in Francia e all'estero.

L'Acousmonium

La presentazione di opere concrete ed elettroacustiche in concerto è stata oggetto di riflessione fin dagli anni '50. Tale questione è stata discussa e sviluppata al GRM con la proposta formulata da François Bayle di creare un'orchestra di altoparlanti, divenuta poi Acousmonium nel 1974.

Il termine Acousmonium deriva dalla parola "acusmatico", termine "trovato" da Jérôme Peignot, utilizzato da Pierre Schaeffer e ripreso da François Bayle per specificare l'approccio concreto al concetto di musica acusmatica. Si dice "acusmatico" qualsiasi rumore, qualsiasi suono, che si sente senza vedere la fonte sonora da cui proviene.

L'idea che sta alla base dell'Acousmonium risiede nello sfruttamento delle specificità degli altoparlanti e della loro installazione. Infatti François Bayle ha deciso di diversificare i tipi di altoparlanti, in termini di "colore del suono", "gamma", "dispersione acustica" e di sfruttare in modo musicale le qualità specifiche di ciascun altoparlante. L'obiettivo fondamentale di questi dispositivi è di diffondere la musica in tutta l'estensione della sala da concerto. L'ascoltatore si trova così di fronte a una orchestra potente incarnata dagli altoparlanti.

Affinché l'esperienza di ascolto sia completa, un musicista "interpreterà" la musica dalla consolle di controllo (la consolle di diffusione), ovvero sceglierà la migliore strategia di diffusione del brano, seguendo gli sviluppi sonori elaborati nell'opera. La musica, originariamente fissata e riprodotta da nastro magnetico, viene ora riprodotta come file audio da un computer. Il compositore o l'interprete dell'opera avrà quindi la possibilità di giocare in tempo reale (e questo grazie ai vari potenziometri lineari del mixer) sulle intensità, la dinamica e la distribuzione spaziale della sua musica.

In collaborazione con la Fondazione SNAM per il progetto **“Accademia Chigiana for Women”**, l'Accademia Musicale Chigiana si impegna a diffondere la cultura scientifica e sostenere l'accessibilità alle discipline **STEM** (dall'acronimo anglosassone di Scienze, Tecnologia, Ingegneria (Engineering) e Matematica) e **STEAM** (con l'aggiunta della “A” di Arte) dei giovani, in particolare delle ragazze, considerando le tecnologie e le competenze che servono a svilupparle come una chiave innovativa ed efficace per comprendere meglio i meccanismi della creatività e raggiungere obiettivi di rilievo nel mondo delle professioni musicali.

Il corso di *“Live electronics, sound and music computing”* tenuto dai maestri Alvise Vidolin e Nicola Bernardini rappresenta un caso speciale del progetto, che mira ad abbattere i limiti provenienti dalle differenze di genere, provenienza, appartenenza culturale, promuovendo un approccio aperto e interattivo alla cultura musicale.

Il corso e il concerto finale degli allievi della classe di *“Live electronics, sound and music computing”* sono realizzati con il generoso contributo della **Fondazione SNAM**.

Alvise Vidolin, regista del suono, musicista informatico e interprete Live Electronics, ha collaborato con i principali compositori contemporanei in Italia e all'estero per esecuzioni in teatri e festival internazionali. Collabora dal 1974 con il Centro di Sonologia Computazionale (CSC) dell'Università di Padova dove svolge attività didattica e di ricerca nel campo del Sound and Music Computing, studiando le potenzialità compositive ed esecutive offerte dai mezzi informatici e dai sistemi multimodali.

Dal 1976 al 2009 è stato titolare della cattedra di Musica Elettronica presso il Conservatorio "B. Marcello" di Venezia, docente di Musica Elettronica all'Accademia Internazionale della Musica – Fondazione Milano dal 1993 al 2013 e del corso di Esecuzione e Interpretazione della Musica Elettroacustica presso il Conservatorio "C. Pollini" di Padova – Laboratorio SaMPL dal 2009 al 2019. È inoltre membro del comitato scientifico dell'Archivio Luigi Nono e socio corrispondente dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti. È docente presso la Chigiana Summer Academy nel 2016 e successivamente dal 2018.

Nicola Bernardini ha studiato composizione con Thomas McGah e John Bavicchi al Berklee College of Music di Boston, dove si è diplomato nel 1981.

In qualità di esecutore e collaboratore tecnico ha lavorato con i più influenti compositori e musicisti della musica contemporanea attivi in Italia e all'estero.

Ha insegnato al Conservatorio "Cesare Pollini" di Padova per oltre 22 anni e dal 2013 è docente di Composizione Musicale Elettroacustica della Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

Collabora con Dipartimento di Informatica e Scienze delle Telecomunicazioni dell'Università di Genova e con il Centro di Sonologia Computazionale del Dipartimento d'Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Padova. Quest'ultimo e il Conservatorio di della stessa città hanno creato SaMPL (Sound and Music Processing Lab) – il primo living-lab del mondo interamente dedicato alla musica e ai musicisti. Dal 2018 tiene il seminario estivo Live electronics. Sound and music computing assieme ad Alvise Vidolin.

Julian Scordato ha studiato Composizione e Musica elettronica al Conservatorio "B. Marcello" di Venezia e Sound art presso l'Università di Barcellona. Cofondatore di Arazzi Laptop Ensemble, coordinatore di SaMPL - Sound and Music Processing Lab, è docente di Composizione musicale elettroacustica presso il Conservatorio "C. Pollini" di Padova. In qualità di musicologo ha scritto articoli e presentato risultati legati a sistemi interattivi per la performance e la notazione grafica in conferenze e masterclass.

Sue opere elettroacustiche e audiovisive hanno ottenuto riconoscimenti in concorsi internazionali e sono state presentate in festival e istituzioni tra cui La Biennale di Venezia, Institute of Contemporary Arts (Londra), Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Gaudeamus Music Week (Utrecht), Centre for Contemporary Arts (Glasgow), Seoul International Computer Music Festival, Kochi-Muziris Biennale, Center for Computer Research in Music and Acoustics (Stanford), Athens Digital Arts Festival, ZKM Center for Art and Media (Karlsruhe) e New York City Electroacoustic Music Festival. Sue partiture sono edite da Ars Publica e Taukay Edizioni Musicali.

FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA

STAFF

Assistente del Direttore Amministrativo

LUIGI SANI

Assistente del Direttore Artistico

ANNA PASSARINI

Collaboratore del Direttore artistico e responsabile progetti culturali

STEFANO JACOVIELLO

Segreteria Artistica

BARBARA VALDAMBRINI

LARA PETRINI

Segreteria Allievi

MIRIAM PIZZI

BARBARA TICCI

Biblioteca e Archivio

CESARE MANCINI

ANNA NOCENTINI

Referente della collezione Chigi Saracini

LAURA BONELLI

Dean del Chigiana Global Academy

ANTONIO ARTESE

Web design e comunicazione

SAMANTHA STOUT

LUIGI CASOLINO

Grafica e social media

LAURA TASSI

Segreteria Amministrativa

MARIA ROSARIA COPPOLA

MONICA FALCIANI

Ufficio Contabilità e Finanza

ELINA PIERULIVO

ELISABETTA GERMONDARI

GIULIETTA CIANI

Portineria e servizio d'ordine

LUCA CECCARELLI

GIANLUCA SARRI

Biglietteria e visite guidate

MARTINA DEI

CHIGIANA INTERNATIONAL FESTIVAL & SUMMER ACADEMY

Direttore tecnico

MICHELE FORNI

Tecnico luci

PIER MARCO LUNGHU

Macchinista

CLAUDIO SIGNORINI

Assistenti di produzione

MARIA LAURA DEPONTE

LUCA DI GIULIO

Assistente tecnico audio

MATTIA CELLA

Ufficio Stampa

NICOLETTA TASSAN SOLET

PAOLO ANDREATTA

Assistenti Comunicazione e media

GIOVANNI VAI

JOAQUIN FRECCIA

con il contributo e il sostegno di

e con il contributo di
Enegan
Assoservizi

media partners

in collaborazione con

Comune di Sovicille

Comune di Castellina
in Chianti

Comune di
Sinalunga

Comune di
San Gimignano

Comune di
Rapolano Terme

Comune di
Colle val d'Elisa

Comune di
Castelnuovo
Berardenga

Comune di
Radicondoli

radioarte

inner room
of visual art

WWW.CHIGIANA.ORG

