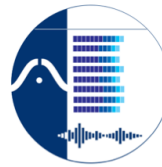

TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata"

Master in

Sonic Arts

Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società
Master in Sonic Arts - Tecnologie e arti del suono

CONCERTI DI STUDIO DI PRIMAVERA

Sesta edizione - 2022

Direzione artistica: Giovanni Costantini e Giorgio Nottoli

Musica elettronica dal vivo e musica con video

Seminario-concerto

martedì 31 maggio 2022

Programma

ore 15:00, aula P10 - **Seminario**

Giorgio Nottoli e Giovanni Costantini: *Introduzione alla musica elettronica dal vivo e con video*
A seguire: **Incontro con i musicisti**

ore 18:00, Auditorium "Ennio Morricone" - **Concerto**

René Mogensen	<i>SomSwarm and the Electric Water Machine</i> (2022) <i>per sassofono e live electronics</i> sassofono: René Mogensen
Carlos Delgado	<i>Unveiling</i> (2022) <i>acusmatico</i>
Nicolas Collins	<i>Pea Soup</i> (1974) <i>per tromba e live electronics</i> tromba: Claudia Rinaldi live electronics: Stefano Giacomelli
Paolo Gatti	<i>Chrysalis</i> (2022) <i>acusmatico</i>
Linda A. Marcel (Compositrice e Direttore della fotografia)	<i>Anjana</i> (musica) (2021) <i>Seeking Anjana of the Forest</i> (video) <i>violino e video</i> violino: Dan Flanagan

Regia del suono: **Federico Scalas**

(ingresso libero)

Note di sala per il concerto (ore 18:00)

SomSwarm and the Electric Water Machine

di **René Mogensen**

(2022)

per sassofono e live electronics

sassofono: **René Mogensen**

How can performative musical creativity and computational systems form a sustainable symbiosis which broadens human musical potential? To approach an answer, I examine ‘live algorithms’ as contributors to *distributed creativity* with a musician, where the creative product is improvised music in the performance context. One of my research efforts in this area is *SomSwarm*, a computer improviser system that I have developed which is built around a hybrid technology employing Self-Organising Maps – *Som* – (a machine learning technique) and *Swarm* algorithms (a model of biological self-organising behaviour). In this performance I will improvise on soprano saxophone, interacting musically with *SomSwarm*. This human and live algorithm ‘duo’ is furthermore combined with an acousmatic part: an adapted version of my earlier work the *Electric Water Machine Poem*. Both *SomSwarm* and myself will be ‘listening’ to the acousmatic part as well as each other and will ‘collectively’ make a unique musical expression.

René Mogensen

René Mogensen (PhD, MM, MA, BA) currently works on human-computer co-creativity and computational creativity in music, through various approaches in analytical research and by programming original interactive and generative computer music systems that perform in concert productions. His *SomSwarm* improviser system has been documented in concert performances in the UK and Denmark, and at international academic conferences. In this research area he is currently developing a new computer improviser project based at Goldsmiths in London. René has worked with live interactive computer music systems in various roles as a composer, musician, producer, and computer sound technician during the last three decades. His numerous original music works for ensembles and soloists (with and without computers) have been performed by soloists and ensembles around Europe, the USA and Asia. As a saxophonist and computer musician he has also been active in many concerts and recordings in the USA, Denmark, UK, Italy, France, Belgium and other countries. His research in music, computer music, and artificial intelligence in music has recently been published in books by Springer, Vernon, Editions Delatour, as academic journal articles, as well as in international conference proceedings (CSMC, AISB, EuroMAC, etc.). He is the recipient of grants from the Danish Arts Foundation, Meet the Composer USA, John Anson Kittredge Fund, Yvar Mikhashoff Trust for New Music, and other funders. He currently teaches postgraduates in areas of creative music technology and composition at the Royal Birmingham Conservatoire in the UK, as well as an online course in the Sonic Arts Master program at Tor Vergata University in Rome.

Unveiling

di **Carlos Delgado**

(2022)

acusmatico

Unveiling exists as a metaphor in sound for a process of transformative evolution in which the heretofore overlooked becomes the newly acknowledged. As each veil falls, what is disclosed is simultaneously unprecedented and timeworn, new and old, unknown and familiar. This paradox presents us with an opportunity to allow boundaries to dissipate and to recognize previously spurned possibilities. Unveiling offers a place of stillness from which to witness this unfolding process with equanimity.

Carlos Delgado

Carlos Delgado's music has been heard in concerts, festivals, and radio broadcasts in Australia, England, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Japan, Romania, Spain, and the United States. A composer who specializes in electroacoustic chamber music and multimedia, his works have been presented at venues such as Merkin Recital Hall in New York; the 11th Biennial Symposium on Arts and Technology: New Creativity at the Ammerman Center Auditorium, Connecticut; St. Giles Cripplegate / Barbican, in London, England; and the Rencontre Internationale de Science & Cinema (RISC) in Marseille, France. He has participated in many festivals, including ManiFeste Académie (IRCAM, Paris), and the New York City Electroacoustic Music Festival, and has been a speaker at IRCAM's Forum Les Ateliers Hors Les Murs 2019 (Shanghai, China), and IRCAM Forum Workshops Hors Les Murs Montreal 2021. A winner of the Society of Composers CD Series Award, several of his works have been recorded by world-class artists such as Emil Sein, Corrado Canonici, Roger Heaton, and Beate-Gabriela Schmitt, and are available on the CRI (New World Records), Living Artist, Capstone Records, and Sonoton ProViva labels. He has appeared as a laptop performer at Symphony Space and the Abrons Art Center (New York); the Titu

Maiorescu Romanian Cultural Institute in Berlin; the Musica Senza Frontiere Festival, in Perugia; and many others. He holds a B.Mus. in jazz piano performance from Berklee College of Music, and MA and Ph.D. degrees in music composition from New York University, where he studied with Dinu Ghezzo, and Ron Mazurek.

Pea Soup di **Nicolas Collins** (1974)

per tromba e live electronics

tromba: **Claudia Rinaldi**

live electronics: **Stefano Giacomelli**

Pea Soup è un'installazione performativa, originariamente del tutto analogica e ora rimediata in forma digitale. Rappresenta uno dei primi esempi di repertorio nell'uso creativo del *feedback* elettroacustico (effetto *Larsen*), esteso al dialogo tra macchina e controparte umana/strumentale. Un sistema di altoparlanti amplifica il segnale ripreso da altrettanti microfoni: aumentando il guadagno di ingresso si innesca un processo di risonanza in cui dalla forma elettrica, il suono viene acquisito, convertito e trasmesso ad un sistema numerico per essere elaborato da una catena di processi (*pitch shift*, *limiter* ed equalizzatore) e poi essere ri-convertito in forma elettrica e ri-amplificato, tornando ciclicamente alla sua natura acustica. Le intonazioni subiranno piegamenti, fissazioni e risonanze caratteristiche dell'ambiente in cui ci si trova, ciò la rende un'installazione *site specific*.

Nicolas Collins

Nato e cresciuto a New York, ha trascorso la maggior parte degli anni '90 in Europa, dove è stato *Visiting Artistic Director* dello studio per la musica elettronica (STEIM) di Amsterdam, con residenze artistiche a Berlino. È stato professore nel Dipartimento di Musica alla *School of the Art* di Chicago fino al 1999 e ricercatore all'*Orpheus Institute* (Ghent) fino al 2016. Dal 1997 al 2017 è stato capo redattore del *Leonardo Music Journal*. Pioniere nell'uso dei microcomputer nella musica, Collins fa spesso uso di circuiteria elettronica artigianale in combinazione con strumenti acustici tradizionali: spesso nella forma di strumenti musicali aumentati. Il suo libro, *Handmade Electronic Music – The Art of Hardware Hacking* (Routledge) influenza generazioni di artisti di musica elettroacustica.

Stefano Giacomelli

Studia ingegneria delle telecomunicazioni e informatica (UnivAQ), si diploma in chitarra elettrica (Saint Louis College) e in Composizione di Musica Elettroacustica (ConsAQ). Frequenta il biennio di 2° livello in Tecnologie del Suono. Svolge attività di compositore, regia del suono, realizzatore ed esecutore per produzioni di musica acustica, installazioni e performance *live electronics* di repertorio e originali. Finalista, vincitore e menzione di merito in diverse categorie del PNA, alcuni suoi lavori sono stati eseguiti in rassegne, tra le quali: CIM, ArteScienza, ElettroAcustica, EmuFest Sabina, Musei Capitolini e altre. Si interessa principalmente di programmazione (Python, MaxMSP) orientata all'analisi audio (MIR) e alla creazione di sistemi musicali performativi in *feedback*.

Claudia Rinaldi

Compositrice e trombettista, è nata a Rieti nel 1981 ed è attualmente ricercatrice universitaria nel campo dell'elaborazione del segnale digitale e della spazializzazione del suono su reti cellulari. Fino al 2010 è stata membro dell'orchestra jazz Blue Side Big Band come trombettista, compositrice elettroacustica e tecnico del suono. Dal 2011 collabora in veste di attrice, strumentista e tecnico del suono con il Teatro Rigodon di Rieti. È inoltre socio fondatore dell'Associazione culturale Sabina Elettroacustica con sede nel reatino, che si occupa di diffusione e promozione della musica elettroacustica particolarmente in centro Italia.

Chrysalis di **Paolo Gatti** (2022)

acusmatico

Chrysalis è una composizione acusmatica che condivide i propri "materiali genetici" con un altro brano per tape e voce: nonostante le somiglianze fra i due brani per quanto concerne le sonorità di partenza, si perviene quindi a forme differenti, attraverso l'impiego di una matrice comune che viene "sculpita" in maniera diversa (da qui il parallelismo con il processo di mutazione da crisalide a farfalla); Le elaborazioni ed i trattamenti sui suoni, comprendono procedimenti di granulazioni, riverberazioni, alterazioni frequenziali su isolate regioni dello spettro. In senso lato, *Chrysalis* è un omaggio ai processi di cambiamento nella natura e nella vita, che in genere di esse sono elemento fondante.

Paolo Gatti

Ha studiato chitarra elettrica, chitarra classica e pianoforte. Laureato in ingegneria ambientale presso l'Università di Roma Tor Vergata, consegue il Master in Ingegneria del Suono presso il medesimo Ateneo. Consegue a pieni voti il Diploma Accademico di Primo e Secondo Livello in Musica Elettronica presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Sue composizioni sono state eseguite in Italia e all'estero (USA, Inghilterra, Irlanda, Messico, Malta, Corea del Sud). Il suo brano Poltergeist per violino e live electronics risulta fra le composizioni premiate al termine del Premio Nazionale delle Arti Claudio Abbado. Il suo brano Senhalte, ottiene menzione speciale al Forum Wallis, Swiss Contemporary Music Festival. Suoi brani sono pubblicati dall'etichetta discografica del Conservatorio Cimarosa di Avellino, da Video Radio Edizioni Musicali, da Neuma Records, da Folderol Records. Nel 2020 ha creato la netlabel Senhalte Productions. Ha composto musiche per spettacoli teatrali, performances di danza e rassegne poetiche. Ha condotto corsi di musica e nuove tecnologie presso la Fondazione Mondo Digitale di Roma. Dopo aver ottenuto una borsa di studio nel 2017, ha vissuto a Malta, lavorando come compositore presso la radio nazionale di Malta, PBS. Attualmente, collabora in qualità di docente con il Master in Sonic Arts dell'Università di Roma Tor Vergata (del quale coordina la versione on-line in lingua inglese), è docente di Progettazione degli Spazi Sonori presso l'Istituto Pantheon di Roma ed insegna Tecnologie Musicali presso scuole pubbliche di Roma. La sua ricerca personale si focalizza nella decodifica e successiva applicazione di principi e strutture compositive condivise dalla musica d'arte e dalla musica popolare.

Anjana (musica) di **Linda A. Marcel** (Compositrice e Direttore della fotografia) (2021)

Seeking Anjana of the Forest (video)

per violino e video

violino: **Dan Flanagan**

The inspiration of this violin solo is based upon the Cantabrian myth of the Anjana. It originates in Northern Spain and tells the story of the beautiful delicate fairy-like creatures that exist in the forest. The Anjana provide health to the trees, nature, and the creatures within. It is often said that they are spirits of the trees. They hinder and thwart the brutality, cruelty and destruction of a mythical one-eyed beast known as the Ojancanu. The Cantabrian Myth of the Anjana answers a significant message about the worlds' ecosystem. The video "Seeking Anjana of the Forest" emphasizes the appreciation of trees, forests, and nature. Anjana is based upon a modal major tonality with a raised 2nd and 4th and a tendency toward obscured meter. The work employs elements of defined improvisation that are meant to challenge the performer and create the possibilities of unique performances that celebrate both the designs of the composer and the execution of the performer.

Linda A. Marcel

Linda Marcel is the Chief Executive Officer of International Arts Educators Forum, (IAEF) a non-profit organization dedicated to the promotion of contemporary music, multimedia and dance. IAEF has supported performances in New York, Rome, and France. She is the Director of Development for the New York Composers Circle, and a member of the New York Women Composers. Her works support digital media, dance, drama, electronic and acoustic music performance.

Linda's compositions have been performed internationally: New York City, Moscow, Russia, Rome, Milan, Adria, and Bari, Italy, Potsdam and Hamburg Germany, Oxford England, Malaga and Seville Spain, Bordeaux, and Paris France. She is a music professional who completed her doctorate in music from Columbia University. She is dedicated to the process of performing arts collaborations world-wide.

Dan Flanagan

Dan Flanagan currently serves as concertmaster of the Sacramento Philharmonic and Opera, lecturer in violin at UC Davis, coach and adjudicator for the Sacramento Youth Symphony, concertmaster for California Musical Theater, and founder and director of the Sacramento School of Music. He holds a bachelor's degree from the Cleveland Institute of Music and a master's degree from the University of Oregon, where he was a graduate teaching fellow. His teachers include Linda Cerone, Charles Castleman, and Fritz Gearhart.

As a chamber musician, Flanagan has performed with the Chamber Music Society of Sacramento, at the Oregon Bach Festival, at the Chico State Chamber Music Series, and with the new music ensemble Earplay. As a soloist, his performances include concertos with the Sacramento Philharmonic, American River Chamber Orchestra, Bear Valley Symphony, Adelphi Chamber Orchestra, and UC Davis Symphony and recitals throughout the Sacramento area. A dedicated orchestral player, Flanagan has performed as concertmaster with the Oakland East Bay Symphony, California Symphony, Modesto Symphony, and Festival Opera of Walnut Creek.