

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

Settima edizione - 2023

Direzione artistica: Giovanni Costantini e Giorgio Nottoli

Libertà e limiti dell'interpretazione nella musica contemporanea

venerdì 12 maggio 2023 – Auditorium "E. Morricone"

Università di Roma "Tor Vergata", Macroarea di Lettere e Filosofia, via Columbia 1 - Roma

ore 15:00, Aula P10 (primo piano) - **Seminario**. Interventi di: G. Costantini, G. Nottoli, R. Santoboni, J. M. Berenguer, G. Giuliano, G. Schiaffini, M. Galizia, F. Scalas

ore 18:00, Auditorium "E. Morricone" - **Concerto**.

Programma del concerto

Riccardo Santoboni	<i>re-azione</i> <i>per trombone, chitarra elettrica, pianoforte e live electronics</i>	(2023)
Irlando Danieli	<i>Trinum Cast improvisation</i> <i>per chitarra elettrica, pianoforte, trombone</i>	(2023)
Giuseppe Giuliano	<i>Note d'amicizia</i> <i>per trombone</i>	(2022)
Giorgio Nottoli	<i>Percorso inverso</i> <i>(su testo di Francesco Petrarca)</i> <i>per voce ed elettronica</i>	(2004)
Josep Manuel Berenguer	<i>Spur</i> <i>per voce, chitarra elettrica, pianoforte, trombone</i>	(2023)
Giancarlo Schiaffini	<i>L'oca di Giuseppe</i> <i>per pianoforte</i>	(2016)
Giovanni Costantini	<i>Non è amore</i> <i>(su testo di Pier Paolo Pasolini)</i> <i>per voce, pianoforte ed elettronica</i>	(versione 2023)
	<i>Improvvisazione libera</i> <i>per voce, chitarra elettrica, pianoforte, trombone</i>	

Vocalista: **Manuela Galizia**

Pianoforte: **Giuseppe Giuliano**

Trombone: **Giancarlo Schiaffini**

Chitarra elettrica: **Federico Scalas**

(ingresso libero)

Note sulle composizioni

Re-Azione (di Riccardo Santoboni) – 2023

per trombone, chitarra elettrica, pianoforte e live electronics

Il brano propone tre modalità organizzative di un materiale circoscritto: verticale, orizzontale e a parziale sovrapposizione.

La struttura generale è tripartita e composta dai quadri: Re-azione, Imit-azione, Riepilog-azione.

Le articolazioni locali del materiale sonoro generato dagli strumenti acustici, sono lasciate alla libera improvvisazione degli esecutori, nella modalità suggerita dallo specifico quadro, nell'ambito dei vincoli segnati in partitura. Tali modalità di interazione vengono proposte sia tra gli strumenti acustici che tra strumenti acustici ed elettronica.

Le elaborazioni in live electronics reagiscono, con reazioni differenti in base ai quadri, alle provocazioni degli strumenti acustici. Le altezze (Re-La [a]-Mi[e]) sono desunte dal titolo del brano, ed individuano uno specifico intervallo musicale che, proliferato, fornisce un insieme di altezze che riempiono il totale cromatico.

Trinum Cast improvisation (di Irlando Danieli) – 2023

per chitarra elettrica, pianoforte, trombone

Il brano è costituito da tre elementi consequenziali e in rapporto armonico tra loro, offerto come "materiale" sul quale agire liberamente poiché congegnato in modo tale che gli interpreti possano liberamente partire da qualsiasi punto da cui trarre le loro improvvisazioni.

Note d'amicizia (di Giuseppe Giuliano) – 2022

per trombone

Il brano è un omaggio a Giancarlo Schiaffini a carattere intuitivo, costituito da brevi accenni e sketch, scritti in modo che l'esecutore possa unirli e disgiungerli o ricrearli a suo piacimento, al fine di creare un tessuto musicale personalizzato e arbitrario. Ho anche indicato in partitura alcune fra le molte diavolerie strumentali di cui è capace Giancarlo e di cui sono stato testimone durante molti anni della nostra collaborazione artistica e di frequentazione amicale.

Percorso inverso (di Giorgio Nottoli) – versione 2004

per voce ed elettronica

La forma generale del lavoro è costituita da una lunga trasformazione, un "percorso" che va dalla parola parlata al canto, dal suono non intonato a quello intonato.

Tale percorso è "inverso" in relazione al testo della poesia, che viene letto a partire dagli ultimi versi per poi proseguire in modo discontinuo e frammentato per moto retrogrado e quindi terminare con l'inizio del primo verso "Solo e pensoso". Il dipanarsi del testo ha il senso di una riflessione, in cui i ricordi si mischiano e si sovrappongono.

Il pezzo è costruito mediante due diversi tipi di materiale sonoro: voce femminile (sia dal vivo che registrata) e suoni elettronici che, sempre elaborati insieme alla voce, costituiscono lo strumento per esplorarne e amplificarne le risonanze.

Come in "Percorso incrociato", da me composto in questo stesso anno, la lettura del testo diviene da "monofonica" a "polifonica": alla voce femminile dal vivo si aggiungono e si contrappongono letture contemporanee fra loro differenti.

Lo spazio viene esplorato mediante lo spostamento dell'interprete tra diversi punti di ripresa sonora.

Il testo è liberamente ispirato al sonetto n. 35 "Solo e pensoso" del "Canzoniere in vita di madonna Laura" di Francesco Petrarca.

Il lavoro è dedicato ad Agostino Ziino.

Spur (di Josep Manuel Berenguer) – 2023

per voce, chitarra elettrica, pianoforte, trombone

Da tempo conduco esperimenti legati all'applicazione di tecniche vicine all'intelligenza artificiale, basate sulla programmazione di agenti computazionali che emulano uno specifico comportamento dei

musicisti che partecipano alle sessioni di improvvisazione. In sostanza, osservano quello che gli altri agenti stanno generando e il 70% delle volte cercano di emularlo con trasformazioni più o meno profonde dei parametri, mentre nel 30% dei casi producono in modo casuale contenuti in autonomia. Insieme generano un flusso sonoro in continua evoluzione.

Finora quei pezzi, prodotti interamente da un computer che implementa gli agenti, erano di natura elettronica o elettroacustica. In questo caso ho applicato la stessa tecnica alla scrittura tradizionale. Ogni strumento riproduce parzialmente ciò che altri strumenti hanno precedentemente generato e in alcuni casi introduce nuovi contenuti che verranno copiati, trasformati e, a un certo punto, riprodotti dagli altri strumenti.

L'oca di Giuseppe (di Giancarlo Schiaffini) – 2016

per pianoforte

Il brano, ispirato al celebre “Gioco dell'oca”, si svolge su diversi percorsi che partono da sette brevi elementi tematici scritti che suggeriscono uno sviluppo improvvisativo. I percorsi sono a scelta dell'esecutore, tranne il primo, da cui si comincia, e l'ultimo, tramite il quale si esce dal gioco. Il lavoro è dedicato a Giuseppe Giuliano, che ne è esecutore/autore.

Non è amore (di Giovanni Costantini) – versione 2023

per voce, pianoforte ed elettronica

La composizione prende spunto da una personale interpretazione dei primi versi della poesia “Non è amore” di Pier Paolo Pasolini.

Una voce femminile recita e canta liberamente i primi versi del componimento e ne utilizza frammenti per costruire timbri e sonorità, contrappuntando una traccia elettronica nella quale affiora a più riprese un suo alter ego. In questo suo percorso, la voce è accompagnata dal pianoforte dal vivo, che la segue duettando con lei e con l'elettronica.

Il clima, inquieto e oscuro, rimarca un senso di solitudine e un desiderio di pace e serenità.

Biografie

Josep Manuel Berenguer

Josep Manuel Berenguer è coordinatore e professore di Psicoacustica e Musica Sperimentale del Master in Sound Art presso l'Università di Barcellona e direttore dell'Orchestra del Caos. Fondatore di Còclea e Orchestra del Caos, Presidente Onorario della Conferenza Internazionale di Musica Elettroacustica CIM/UNESCO, Presidente di Quantum Art Lab, membro dell'Académie Internationale de Musique Electroacoustique / Bourges e del Consiglio di fondazione della Fondazione Phonos.

Il suo lavoro è stato orientato all'installazione, al tempo reale e all'interattività, sempre su temi legati alla filosofia e alla storia della scienza, ai limiti del linguaggio, all'etica, alla vita e all'intelligenza artificiale, alla robotica, al metabolismo dell'informazione, nonché ai limiti stessi della comprensione umana e della percezione del mondo. Alcuni dei suoi lavori sono Silenci, Trànsfer, Mega kai Mikron, On nothing, Lambda/itter, con la flautista Jane Rigler, Expanded Piano, con il pianista Agustí Fernández e Sonidos en Causa. Luci ha vinto l'ARCO-Beep Award 2008 per l'arte elettronica. Se la sua installazione @bienenVolk riceve i dati da un alveare del vecchio Museo di Zoologia di Barcellona e li trasforma in suoni all'Akademie der Künste · Berlino, D'Eco a Siringa, il più recente (2021-22), esplora le caratteristiche musicali del femminile voce e discorso.

Giovanni Costantini

Si è diplomato in Pianoforte con Vittoria De Donno e Musica elettronica con Giorgio Nottoli. Ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica presso l'Università di Roma “La Sapienza” e il Dottorato di Ricerca presso l'Università di Roma “Tor Vergata”, con una tesi sulla progettazione di sistemi per la sintesi, l'elaborazione e la spazializzazione del suono.

Dal 1995 svolge attività di ricerca sul trattamento del suono e sull'intelligenza artificiale presso l'Università di Roma “Tor Vergata”, dove è titolare dei corsi di “Tecnologie per il suono” e di “Trattamento di segnali multimediali e biosegnali” per la Facoltà di Ingegneria e di “Musica Elettronica”

per la Facoltà di Lettere. Presso la stessa Università, è direttore del Master in Sonic Arts (Tecnologie e arti del suono) e responsabile del LARS (Laboratorio di Ricerca sul Suono). Cura annualmente, dal 1996, l'organizzazione di seminari e concerti sulla musica contemporanea, con particolare riferimento alla musica elettroacustica. Ha tenuto corsi di "Informatica musicale", "Acustica e psicoacustica" e "Elettroacustica" presso i Conservatori di Musica "S. Cecilia" di Roma e "T. Schipa" di Lecce. È docente di "Fisica del suono" e "Audio digitale" presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.

È compositore di musica elettroacustica e suoi lavori sono stati eseguiti in festival e rassegne in Italia e all'estero. Fra gli interpreti che hanno eseguito sue composizioni: Enzo Filippetti, Gianni Trovalusci, Luca Sanzò, Giuseppe Giuliano, Eugenio Colombo, Guido Arbonelli, Francesco Prode, Laura Venditti, Marco Colonna, Silvia Schiavoni, Alessia Patregnani.

Irlando Danieli

Compositore. È stato docente di Composizione al Conservatorio di Milano e al Biennio di specializzazione in Musicologia (Scienze della Musica e dello Spettacolo, Laurea di secondo livello) presso l'Università statale della stessa città. Già assistente musicale e direttore sostituto alla RAI durante gli anni di studio, svolge anche attività di musicologo, critico, scrittore, recensore e conferenziere.

È autore di numerose opere (liriche, sinfoniche, cameristiche, vocali e strumentali, solistiche, musiche di scena e per balletto, elettroniche, multimediali etc.), che hanno anche avuto riconoscimenti in prestigiosi concorsi internazionali. Tra questi Gaudeamus, Prix de Monaco, Concorso Internazionale "G. d'Arezzo", Premio Stockhausen (ex aequo con Nicolò Castiglioni e Franco Battiato), 2 volte Premio F. Gaffurio. Gli è stato conferito il Premio Internazionale "Myrta Gabardi" 2014, *Una vita per la musica, una musica per la vita*.

Manuela Galizia

Ha compiuto gli studi di pianoforte al Conservatorio di Santa Cecilia in Roma e ha studiato canto con Magda Lászlo e con Adelina Cambi. Ha seguito corsi con Michiko Hirayama e con Liliana Poli per il repertorio vocale contemporaneo. Nel campo della musica contemporanea ha tenuto concerti in sedi prestigiose, fra cui IRCAM Paris - Darmstadt Internationale Ferienkurse - Milano Festival Studio ES - Swiss Radio RTSI - Centre G. Pompidou Paris - Teatro Carlo Felice Genova - Teatro alla Scala Milano (*Omaggio a G. Kurtàg* di L. Nono, con l'Experimental Studio di Freiburg e *Tierkreis* di K. Stockhausen nella versione per voce ed elettronica) - Festival Alternativa Moscow - Festival Sound Ways St. Petersburg - Festival di Huddersfield (GB) - Firenze (Teatro Nuova Florida) - Festival di Krasnoyarsk e Tomsk (Siberia) - Accademia Filarmonica Romana, Società del Quartetto Milano (*Treatise* di C. Cardew al Museo del '900). Ha dato concerti e tenuto seminari in Giappone (Akiyoshidai Festival) e in Cina (Beijing e Jinan Universities).

La discografia di Manuela comprende musiche dal '700 ai nostri giorni. Per il repertorio contemporaneo: *Sequenza III* di L. Berio, *Aria* di J. Cage, *Das Buch der Hängenden Gärten* di A. Schoenberg con Antonio Ballista al piano, *Luce della follia...* di G. Giuliano, *Grandi Numeri* di S. Bussotti.

Giuseppe Giuliano

Artista romano con attività internazionale come compositore, pianista, improvvisatore, sound projectionist. Ospite di prestigiose istituzioni, fra cui: Centre Georges Pompidou, Cité de la Musique Paris, Ircam, Internationale Ferienkurse Darmstadt, Teatro alla Scala Milano, Autumn Festival Moscow Rachmaninoff Hall, Festival Sound Ways Saint Petersburg, Akiyoshidai Festival Japan, Berkeley University San Francisco USA, Biennale di Venezia, Melbourne University, Elektron Festival Stockholm, Musica y Escena Mexico City, Berliner Ensemble, Accademia Filarmonica Romana, Teatro La Fenice Venezia, Gouldbenkian Foundation Lisbona, Dresden Musiktage, International week of new music Bucarest, CCCBarcelona - Milano Università Statale, Banff Festival Canada, RAI radio 3 - BBC London - Radio France - SWF e WDR Germany - NHK Japan. Principali attività di insegnamento: Juilliard School New York, Internationale Ferienkurse Darmstadt, Universität der Künste Berlino, Guildhall School of Music and Drama London, "P. I. Ciajkovskij" Conservatory Moscow, Saint Petersburg Conservatory, Central University Beijing, Irino Foundation Tokyo, Conservatorio "G. Verdi" di Milano, dove dal 1984 al 2012 è stato docente di Composizione e Composizione elettronica (*Live Electronics*). Importanti per la sua formazione musicale gli incontri con Franco Evangelisti, Luigi Nono, Karlheinz Stockhausen, John Cage.

Giorgio Nottoli

Giorgio Nottoli (compositore, nato a Cesena, Italia nel 1945) è stato docente di Musica Elettronica al Conservatorio di Roma "S. Cecilia" sino al 2013. Attualmente è docente di Storia, Analisi e Composizione elettroacustica presso l'Università di Roma "Tor Vergata", Master in Sonic Arts.

La maggior parte delle sue opere utilizza mezzi elettroacustici sia per la sintesi che per l'elaborazione del suono.

Il centro della sua ricerca di musicista riguarda il timbro concepito quale parametro principale e "unità costruttiva" delle sue opere attraverso la composizione della microstruttura del suono. Nei suoi lavori per voci, strumenti ed elettronica Giorgio Nottoli punta ad estendere la sonorità acustiche mediante complesse elaborazioni del suono.

Ha progettato vari sistemi elettronici per la musica utilizzando sia tecnologie analogiche che digitali in collaborazione con varie università e centri di ricerca.

Riccardo Santoboni

Compositore. Diplomato con il massimo dei voti in Composizione e Musica Elettronica si perfeziona in Composizione (con Franco Donatoni) presso l'Accademia di Musica "S. Cecilia" di Roma.

La sua attività di ricerca è focalizzata principalmente sulla "Human Computer Interaction" per la Composizione Musicale assistita dal computer; le sue tecniche compositive si muovono dagli aspetti percettivi e psicoacustici del suono e delle sue articolazioni nelle differenti scale dei tempi.

È titolare della cattedra di "Composizione" presso il Conservatorio di Musica "Licinio Refice" di Frosinone, docente di "Composizione Multimediale" presso il Conservatorio di Musica "S. Cecilia" di Roma e di "Fondamenti di Acustica e psicoacustica", "Live electronics" e "Tecniche di orchestrazione" presso il Master in Sonic Arts dell'Università di Roma "Tor Vergata". Ha composto brani per orchestra ed ensemble, opere acustiche e multimediali. I suoi lavori sono pubblicati da "Capstone Records" (NY), "CbMusic" (NY), "Twilight Music" (Roma), "XXI musicale" (Roma), "ICIA Inc." (NY), "Wergo" (Mainz).

Nel 2000 ha fondato il "Nabla Ensemble", di cui è direttore e esecutore di opere multimediali e live electronics. Autore dei testi didattici "Fondamenti di acustica e psicoacustica" e "Tecniche di sintesi del suono: manuale per di orchestrazione elettronica". Nel 1998 è stato il vincitore del XX concorso internazionale di computer Musica "Luigi Russolo" (primo premio). Nel 1999 ha ricevuto il diploma d'onore dalla NYU per "il suo straordinario contributo alla creazione e promozione di nuova musica".

Giancarlo Schiaffini

Compositore-trombonista-tubista, laureato in fisica, autodidatta in musica, ha partecipato alle prime esperienze di free-jazz in Europa. Ha studiato a Darmstadt con Stockhausen, Ligeti e Globokar e musica elettronica con Franco Evangelisti. Ha collaborato con John Cage, Karole Armitage, Luigi Nono e Giacinto Scelsi. Ha partecipato, come compositore ed esecutore, a numerosi festival e stagioni concertistiche di jazz, improvvisazione e musica contemporanea in tutto il mondo. Ha tenuto corsi e seminari in Italia, Germania, USA, Messico, Cuba, Colombia, Australia, Francia. Ha insegnato presso il conservatorio dell'Aquila e nei corsi estivi di Siena Jazz. Ha pubblicato diversi libri su musica, improvvisazione, ascolto per Auditorium Edizioni.

Federico Scalas

Studia Contrabbasso e Musica Elettronica presso il Conservatorio "S. Cecilia" di Roma, diplomandosi sotto la guida di Giorgio Nottoli. Fondatore dei Roseluxx con cui ha all'attivo tre album e diversi concerti in Italia e all'estero, collabora con i progetti Wedding Kollektive e Fiesta Alba. La sua musica è stata eseguita in diversi concerti e in festival tra cui: "EMUFest", "Monaco Electroacoustique", "SOMA", "Scatole Sonore", Sala Uno Teatro, Accademia di San Luca, MAXXI. Ha collaborato come musicista e tecnico del suono per produzione discografiche con Giuseppe Giuliano, Giancarlo Schiaffini, Enzo Filippetti. È docente di Elettroacustica presso il Conservatorio "O. Respighi" di Latina, il Conservatorio "S. Cecilia" di Roma e il Master in "Sonic Arts" dell'Università di Roma "Tor Vergata".