

ISAIA

Progetto di ricerca per la realizzazione di
un'installazione sonora d'arte interattiva-adattiva di
LICIA GALIZIA e MICHELANGELO LUPONE

Research project for the realization of an
Interactive-adaptive Art sound installation by
LICIA GALIZIA and MICHELANGELO LUPONE

Promosso da
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA -
AFAM Alta Formazione Artistica e Musicale
CONSERVATORIO DI MUSICA "A. CASELLA" - L'Aquila
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA - DEWS

Promoted by
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA -
AFAM Alta Formazione Artistica e Musicale
CONSERVATORIO DI MUSICA "A. CASELLA" - L'Aquila
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA - DEWS

A cura di
CRM-CENTRO RICERCHE MUSICALI

Curator
CRM-CENTRO RICERCHE MUSICALI

Con il supporto artistico di
PAC PROGETTO ARTE CONTEMPORANEA - L'Aquila

Artistic support
PAC PROGETTO ARTE CONTEMPORANEA - L'Aquila

In collaborazione con
ASSOCIAZIONE MARA COCCIA
DIGI POWER - A spin-off of the University of L'Aquila
CNA - L'Aquila
CAMERA DI COMMERCIO dell'Aquila

In collaboration with
ASSOCIAZIONE MARA COCCIA
DIGI POWER - A spin-off of the University of L'Aquila
CNA - L'Aquila
CAMERA DI COMMERCIO dell'Aquila

Responsabile della ricerca e composizione musicale
MICHELANGELO LUPONE

Research director and music composition
MICHELANGELO LUPONE

Realizzazione volumi plastici
LICIA GALIZIA

Plastic volumes realization
LICIA GALIZIA

Conservatorio di musica "A. Casella"
Direttore
BRUNO CARIOTI

Conservatorio di musica "A. Casella"
Director
BRUNO CARIOTI

Direttore amministrativo
MIRELLA COLANGELO

Administration manager
MIRELLA COLANGELO

Assistenti amministrativi
NICOLA MARTORELLA, AMALIA PRESCIUTTI

Administration assistants
NICOLA MARTORELLA, AMALIA PRESCIUTTI

*Staff di ricerca Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie -
Conservatorio "A. Casella"*
MARIA CLARA CERVELLI,
MARCO GIORDANO, LORENZO SENO

*Research staff Departement of Music and New Technologies -
Conservatorio "A. Casella"*
MARIA CLARA CERVELLI,
MARCO GIORDANO, LORENZO SENO

Staff di ricerca DEWS
MARIA DOMENICA DI BENEDETTO,
FABIO GRAZIOSI

Research staff DEWS
MARIA DOMENICA DI BENEDETTO,
FABIO GRAZIOSI

Staff di ricerca DIGI POWER
CARLO CECATI

Research staff DIGI POWER
CARLO CECATI

Staff di ricerca CRM-Centro Ricerche Musicali
LAURA BIANCHINI, WALTER CIANCIUSI,
CARLO LAURENZI, MANUELA MENTUCCIA

Research staff CRM-Centro Ricerche Musicali
LAURA BIANCHINI, WALTER CIANCIUSI,
CARLO LAURENZI, MANUELA MENTUCCIA

Si ringraziano
BEATRICE LASIO, SILVIA LANZALONE

Thanks to
BEATRICE LASIO, SILVIA LANZALONE

Grafica pubblicazioni
FILOMENA DI CAMILLO

Graphics
FILOMENA DI CAMILLO

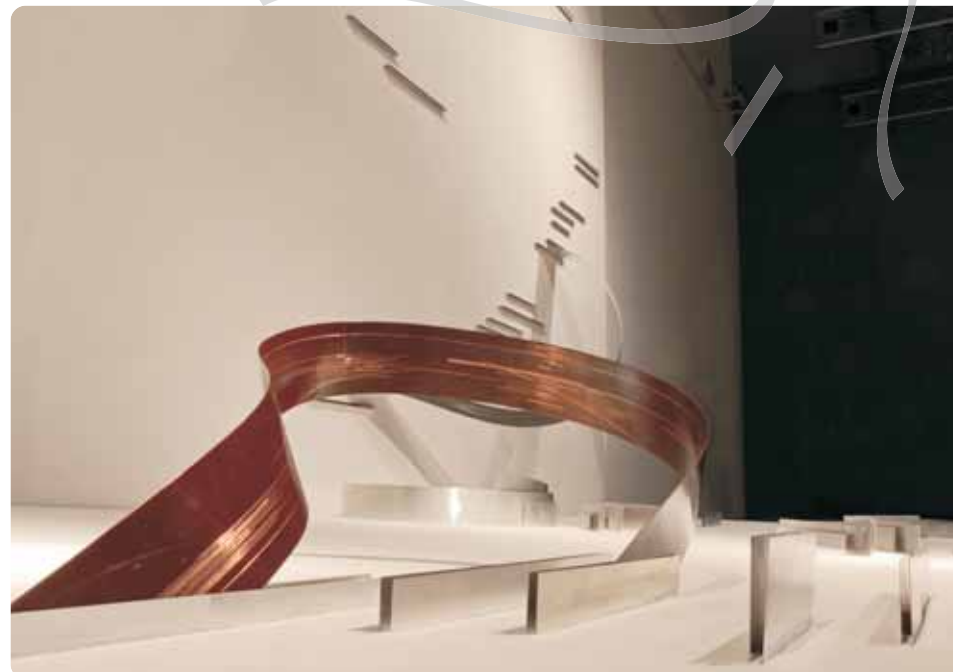

Musica in forma è un'installazione sonora d'arte del compositore Michelangelo Lupone e dell'artista visiva Licia Galizia creata su invito dell'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado e presentata in prima assoluta in questa sede. Composta da quattro grandi opere distribuite negli spazi espositivi del Palazzo Italia, si basa su tecnologie innovative denominate Planofoni®, messe a punto al CRM di Roma. I Planofoni® sono sistemi vibranti costituiti da pannelli di diverso materiale come legno, rame, ferro, e diffondono il suono con specifiche dipendenti dalla struttura della materia, dalle geometrie del disegno, dagli orientamenti e le curvature delle superfici, dai volumi plastici. Le quattro opere sono in grado di integrarsi tra loro attraverso l'interazione con il pubblico e di adattarsi alle condizioni ambientali. La partecipazione attiva del pubblico è una condizione necessaria alla vita dell'installazione e la sua azione determina sia i cambiamenti delle forme scultoree, sia le trasformazioni musicali. Le particolarità della concezione di questa installazione, la correlazione tra le esigenze espressive e le scelte tecnologiche hanno richiesto un lavoro di ricerca interdisciplinare che ha visto impegnato oltre ai due autori, uno staff formato da tre musicisti, un architetto, un fisico, due ingegneri per la sezione di controllo algoritmico, un ingegnere per il controllo dei dispositivi di rilevazione, un ingegnere per la sezione audio.

Musica in forma je umetničko-zvučna instalacija kompozitora Mikelandela Luponea i vizuelne umetnice Liće Galicije, nastala na poziv Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu i premijerno predstavljena u sedištu Instituta. Instalaciju čine četiri velika dela raspoređena u izložbenim prostorijama Palate Italija. Zasnovana se na inovativnim tehnologijama pod imenom Planofoni®, koje su razvijene na CRM-u u Rimu. Planofoni® su vibrirajući zvučni sistemi koje čine paneli različitog materijala (drvo, bakar, gvožđe). Oni proizvode zvuk čija boja zavisi od materijala, od geometrijskog oblika, od mesta na kojem se nalaze i zakrivljenosti površina i njihovih zapremina. Ova četiri rada u stanju su da se među sobom integrišu u interakciji sa publikom i da se prilagođavaju prostoru u kojem se nalaze. Aktivno učestvovanje publike je neophodan preduslov za oživljavanje instalacije, a njihovo sudelovanje određuje kako promene izražajne forme, tako i muzičke promene. Specifičnosti poimanja ove instalacije, odnos između izražajnih zahteva i tehnološkog izbora zahtevali su interdisciplinarno istraživanje, u kojem je pored dvoje gorenavedenih umetnika, učestvovalo i troje muzičara, jedan arhitekta, jedan fizičar, dva inženjera zadužena za proveru algoritma, jedan inženjer zadužen za proveru uređaja i jedan inženjer zvuka.

Le opere
Atrio
 Dela
Atrijum
Suono sfiorato (Lupone 2008) è costituita da Planofoni® in legno armonico (lo stesso impiegato per la costruzione degli strumenti ad arco), sospesi al soffitto e avvolti da sottili fili di lana. L'opera accoglie i visitatori con un delicato ambiente musicale. L'irradiazione della musica avviene in maniera omogenea lungo le superfici di legno, in questo modo si perde la localizzazione dei suoni e si accentua la percezione della risonanza specifica dell'ambiente. La presenza, il movimento dei visitatori e lo sfioramento dei fili di lana danno vita a sofisticate trasformazioni della musica.

Salone grande

L'ambiente ospita due grandi opere In Coro e Trio plastico (Galizia/Lupone 2008), entrambe presentate a Belgrado in prima assoluta, che fanno parte della serie "Volumi adattivi". In Coro è composta da sei Planofoni® in ferro attraversati da lastre sensibili trattate e incise. L'opera rende emergente, alla visione e all'ascolto, la dialettica tra i volumi rigidi e gli elementi curvi e mobili posti ai bordi degli stessi. I tagli sui volumi sono predisposti per contenere le lastre di diverse dimensioni che il visitatore può toccare e spostare modificando la forma scultorea e conseguentemente la forma musicale. L'opera ha un carattere riflessivo, con sonorità profonde, e i suoni disegnano traiettorie tese tra il centro e le estremità laterali dei volumi, come a suggerire una forza che tende a fuoriuscire dall'opera stessa per invadere l'ambiente circostante.

Sul lato opposto, è collocata l'opera Trio plastico (Galizia/Lupone 2008) composta da Planofoni® in ferro che si estendono su tre porzioni di parete. L'opera è attraversata da una tensione obliqua che dal lato basso a sinistra si estende fino al limite superiore destro e il suo carattere è dinamico e vivace. I suoni e le pause creano andamenti musicali con densità sempre variata, le imitazioni che si inseguono tra le tre forme, disegnano rapide figure sonore di primo piano e di sfondo che rendono evidente la loro propensione a venire in avanti, discostarsi dalla parete, andare incontro al visitatore. L'opera si trasforma quando il visitatore si avvicina, sfiora o modifica le forme cambiando le posizioni delle lastre sensibili che la compongono

Velika sala

U ovoj sali biće smeštena dva velika dela U horu i Plastični trio (Galicija/Lupone 2008), koja svoju premijeru doživljavaju u Beogradu, a koja su deo serije "Prilagodljivi volumeni". Delo U horu čini šest gvozdrenih Planofona® kroz koje prolaze tanke, obradene i izgrvirane ploče. Delo omogućava kako vidnu tako i zvučnu pojavu dijalektike između statičnih elemenata i onih zakrivljenih i pokretnih, postavljenih na obodima istih. Rezovi na površinama pridržavaju ploče koje posetilac može da dodirne i da premešta, menjajući izražajnu formu, a kao posledica toga dolazi i do promene muzičke forme. Delo je refleksivnog karaktera, duboke zvučnosti, a zvučkovi oslikavaju putanje koje se prostiru između središta i bočnih krajnosti površina, kao da sugerisu neku snagu koja teži da izađe iz samog dela kako bi zaposela okolni prostor.

Na suprotnoj strani, smešteno je delo Plastični trio (Galicija/Lupone 2008) napravljeno od gvozdrenih Planofona® koji se prostiru duž tri zida. Delo je presečeno kosom linijom koja polazi iz donjeg levog kraja do desne gornje ivice i kao takva doprinosi dinamičnosti i živosti samog dela. Zvukovi i pauze stvaraju muzičke tokove uvek različite gustine, imitacije koje se redaju između tri dela oslikavaju brze zvučne oblike u prvom planu i u pozadini i čine uočljivim njihovo pomeranje unapred, odvajanje od zida i približavanje posmatraču. Delo se menja dok se posmatrač približava, dodiruje ili menja forme, menjajući pozicije osetljivih ploča koje to delo sačinjavaju.

Salone piccolo

In questo ambiente è collocata l'opera Studio II su Volumi adattivi (Galizia/Lupone 2008), composta da Planofoni® in legno, rame, ferro e alluminio aeronautico. Le dimensioni a terra e in parete, la dominante bianca e la particolare forma, la rendono imponente sia nella resa plastica che musicale. I materiali sono integrati da tagli e incisioni che rendono dinamica la forma e mettono in evidenza la sua natura cangiante. Tutte le parti mobili in metallo dell'opera possono essere diversamente posizionate dal visitatore dando origine a molteplici forme musicali e plastiche. Quando l'opera non è agita o mantiene una forma statica per alcune ore, un proprio processo di trasformazione la fa evolvere musicalmente in funzione di ciò che rileva dall'ambiente circostante. Il carattere musicale è fluido e incisivo: delicato e lento nelle fasi di evoluzione, rapido e polifonico nelle fasi di variazione della forma plastica.

Mala sala

U ovom prostoru smešteno je delo Studija II o prilagodljivim volumenima (Galicija/Lupone 2008), sačinjeno od Planofona® od raznog materijala (drvo, bakar, ferro, aeronautički aluminijum). Dimenzije na podu i na zidu, dominantna bela boja i poseban oblik čine ovo delo impozantnim kako po obliku, tako i po zvučnim karakteristikama. Materijali su spojeni rezovima i gravurama koje daju dinamičan oblik i ističu raznolikost dela. Sve pokretne metalne delove posefioci mogu da stave u različit položaj, stvarajući na taj način višestruke muzičke i konkretne oblike. Kada se delo ne pomera i kad je u fazi mirovanja nekoliko sati, njegov proces prilagođavanja se muzički razvija u zavisnosti od okruženja. Muzički karakter je promenljiv i upečatljiv: nezan i spor u fazi razvoja, brz i višezvučan u fazama promene oblika.

MUSICA IN FORMA

Installazione sonora d'arte/ Umetničko-zvučna instalacija del compositore/kompozitora MICHELANGELO LUPONE e dell'artista visiva/i vizuelne umetnice LICIA GALIZIA

Progetto promosso da/Projekat predstavija ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI BELGRADO

a cura del/pod rukovodstvom CRM - CENTRO RICERCHE MUSICALI

con il supporto artistico di/umetnička podrška Pac- Progetto arte contemporanea in collaborazione con/u saradnji sa

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - AFAM DIPARTIMENTO DI MUSICA E NUOVE TECNOLOGIE CONSERVATORIO

A. CASELLA DI L'AQUILA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA - DEWS DIGI POWER

FEDERAZIONE CEMAT-Sonora (sostenuto da/potpomognut od strane MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - MINISTERO PER I BENI CULTURALI

Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo) CNA L'Aquila Camera di Commercio dell'Aquila

Responsabile produzione e coordinamento artistico/Produkcija i umetnicka koordinacija

LAURA BIANCHINI

Direzione scientifica/Direkcija za nauku

LORENZO SENO

Assistente di progetto/Asistent projekta

EMANUELA MENTUCCIA

Ricercatori/Saradnici

MARCO GIORDANO, MARIA CLARA CERVELLI,

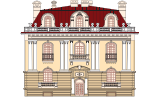
FABIO GRAZIOSI, CARLO CECATI

Assistenti artistici/Umetnicki asistenti

WALTER CIANCIUSI, CARLO LAURENZI

Assistenti produzione/Asistenti produkcije

BEATRICE LASIO, SILVIA LANZALONE

Istituto Italiano di Cultura
 Palazzo Italia
 Kreuz Mloša 56
 tel. +381 11 3629 356
 fax +381 11 3621 411
 icbelgrado@esteri.it
 www.icbelgradoesteri.it

MUSICA IN FORMA