

02 REALIZZAZIONI SONORE

SOUND CREATIONS

Responsabile dell'Attività : Francesco Giomi (Tempo Reale, Firenze, Italie)

In charge of this activity : Francesco Giomi (Tempo Reale, Florence, Italy)

Maggio 2017/Agosto 2019

May 2017 / August 2019

Regole del gioco :

Gli artisti e gli educatori di ciascuno dei cinque soggetti partner lavoreranno su varie Creazioni Sonore, basate sulla produzione delle RegISTRAZIONI Sonore fornite dagli stessi cinque partner disponibile su un database condiviso.

Il progetto avrà inizio dopo la consegna delle prime registrazioni sonore convalidate dalla commissione artistica. Questo significa che la prima parte del progetto non sarà quantitativamente produttiva quanto le altre due poiché il lavoro inizia tardi. Ogni partecipante lavorerà preferibilmente sui suoni di un altro paese o anche di più paesi contemporaneamente (tuttavia sarà accettato anche il caso in cui il compositore decidesse di lavorare sulle proprie registrazioni). Ecco come la produzione si trasforma in un luogo di scambio, di cooperazione e d'incontro sia per le strutture coinvolte che per tutto il pubblico. Inoltre si solleva la riflessione sulla questione della percezione – sul fatto cioè che ciascun individuo percepirà i suoni registrati in maniera diversa da chiunque altro – e sul fatto che tale metodo porterà ad una nuova interpretazione della registrazione originale.

Ciascun partner metterà a disposizione i propri mezzi tecnici per la realizzazione delle produzioni.

Rules of the game:

The artists and instructors of each of the 5 partners will work on various Sound Creations, based on the database stemming from the Sound Recording productions provided by the same 5 partners.

This project will start following the delivery of the first sound recordings validated by the artistic board. This means that the first season won't be as quantitatively productive as the other two will, since the work will start later.

Every participant will have to work from the recordings from another country – or even from several countries simultaneously (however we could accept that a composer works from his own recordings). That's how this production gets to be a place of exchanges, cooperation and meetings both for the structures and for all the audience.

Also, we have to ask ourselves about how a different person will perceive a sound recorded by someone, and how this appropriation will end with a new interpretation of the original recording.

Definizione :

L'artista è libero di scegliere qualsiasi formato. In ogni caso, deve esserci una chiara connessione fra la creazione e la registrazione sulla quale essa si basa.

Il formato deve essere :

- un semplice paesaggio sonoro
- una composizione elettroacustica
- una produzione radiofonica
- una poesia sonora
- una produzione destinata a un'installazione sonora
- una produzione sonora di supporto alle immagini
- una produzione destinata a un pubblico giovane o per un pubblico specifico
- una produzione legata alla formazione all'ascolto o all'analisi percettiva.

Definition:

The artist or instructor is free to choose any format. However, there must be a clear link between the creation and the recording(s) it's based on.

The format can be:

- *a very simple soundscape (cf. works from Frémeaux and Associated record company, for instance)*
- *an electro acoustic composition*
- *a radio play*
- *sound poetry*
- *a production meant for a sound installation*
- *a sound production made to support pictures*
- *productions dedicated to a young audience or specific audiences*
- *a creation dedicated to the education of listening / the education of the perceptual analysis*

La Formazione all'ascolto :

La produzione di Creazioni Sonore dovrà fornire una base di lavoro per lo studio della composizione musicale e di ogni altra creazione sonora genericamente intesa.

Dovrà fornire una base formativa per l'educazione all'ascolto, la conoscenza dei paesaggi sonori, la promozione di identità culturali differenti. Questi strumenti possono portare a studi ulteriori o lavori di documentazione.

La maggiore differenza fra le RegISTRAZIONI Sonore (01) e le CreAZIONI Sonore (02) risiede soprattutto nella situazione d'ascolto. Le prime devono essere ascoltate e studiate secondo una prospettiva strettamente tecnica (tecniche sonore ; punti di vista scientifici su questioni naturalistiche o antropofoniche), mentre le creazioni sonore devono essere ascoltate e studiate in un'ottica artistica, poetica e culturale. Creare un equilibrio fra naturale e culturale è uno dei punti cardine del nostro progetto formativo.

The Education of listening:

The « Sound creations » productions will have to provide a working basis for the study of the musical composition and of every sound creation more generally.

They have to provide an educational basis for: education of listening, consciousness of soundscapes, the promotion of different cultural identities.

This tools for education could possibly lead to studies or paper works.

The major difference between the Sound recordings (O1) and the Sound creations (O2) is about the listening situation. The first ones have to be listened and studied from a technical perspective (sound techniques; scientific points of view on naturalistic and anthropophonic matters).

The second ones have to be listened and studied from an artistic, poetic and cultural perspective.

Keeping things in perspective, between natural and cultural, is a major issue of our educational project.

In pratica :

Nel corso del progetto tutte le produzioni saranno pubblicate online dopo la convalida dell'ente partner responsabile e coordinatore della produzione oltre che dal consiglio artistico composto dai direttori artistici delle 5 strutture partner.

Ciascuna realizzazione sonora dovrà accompagnarsi ad un foglio illustrativo che fornisca le indicazioni necessarie ad una corretta lettura del documento (i criteri d'ascolto, i metodi d'analisi, la definizione dei campi artistici e musicali, la connessione tra la creazione e i modi di rappresentazione, gli strumenti e le tecniche utilizzate ed eventualmente fotografie e video).

Per la realizzazione di tali fogli illustrativi, si seguiranno le istruzioni già fornite per le registrazioni sonore.

In practice:

Throughout the project, all these productions will be published online after the validation of the partner in charge of the specific production, and then of the artistic board (artistic directors of the 5 partners).

Every sound creation has to be delivered with a fact sheet. This last will provide instructions for listening (listening requirements, analysis methods, musical and artistic fields definition, link between the creation and ones possible representations of it, tools and studio techniques used; photographs or videos eventually). The method will be the same as for the Sound Recordings.

Rappresentazioni pubbliche :

tutte le creazioni saranno presentate al pubblico – secondo le agende culturali di ogni partner - sotto forma di concerti, installazioni sonore, in occasione di conferenze e di eventi nazionali e internazionali quali il Festival della Scienza e la Settimana del Suono, il French Music Festival, le Giornate Europee del Patrimonio, ecc. Le produzioni didattiche e formative saranno considerate come parte delle attività d'apprendimento di ogni partner. Per esempio, le Creazioni Sonore possono essere un buon materiale di lavoro per corsi di perfezionamento di composizione elettroacustica e possono fornire esempi sonori molto utili per le attività di formazione. Potrebbero essere usate anche nelle scuole. Le Realizzazioni Sonore saranno utilizzate in ambienti scolastici (da ascoltare in gruppo o individualmente) e saranno presentate al mondo dell'insegnamento.

Per concludere con la trasmissione delle produzioni: sono previsti 4 eventi in ciascuno dei paesi interessati; saranno coinvolte le reti radiofoniche; i podcast delle varie creazioni saranno pubblicati sul sito ufficiale del progetto.

Public presentations:

All of these creations will be presented to an audience (during concerts, sound installations, conferences; and on the occasion of national and international events such as the Science festival, the French music festival, a week dedicated to the Sound or Heritage etc.) throughout every partner's cultural agenda,

The educational or didactical productions will be tested as a part of the learning activities of every partner. For instance, the Sound creations could provide a working basis for electro acoustic composition master classes. They could also be used in schools.

To finish with the broadcast of the productions: 4 events are planned in the each of the countries concerned; the radio networks will be involved; the creations' podcasts will be published on the project's website.

Consegna : la creazione sonora sarà inviata tramite WeTransfer e sarà accompagnata da una scheda illustrativa e da una guida all'ascolto. Dovrà essere inviata a TEMPO REALE (Italia) che si occupa di raccogliere tutti i lavori e di verificarne la leggibilità visiva e sonora, la traduzione in inglese e di richiedere eventuali informazioni aggiuntive.

Delivery: every Sound realisation will be delivered online (via tools like WeTransfer), with a factsheet and a listening guidebook. It has to be sent to TEMPO REALE (Italy), who centralizes the realizations and verifies: the readability of the sound and visual documents, the translations in English and eventually asks for further information.

Scheda Illustrativa : alla consegna, ogni realizzazione sonora dovrà essere accompagnata da una scheda informativa, da compilare online. Unitamente a ogni realizzazione sonora, si consiglia fortemente di aggiungere una o più fotografie dello studio/luogo di composizione; la grafica o gli elementi di partizione, screenshot, analisi della dinamica e degli spettri.

*Factsheet: when delivered each recording has to come with a fact sheet, completed online. As well, we recommend providing, alongside with each Sound realisation: one or several photographs of the studio/place of composition ; graphics, scores, screenshots, **spectral or dynamic analysis**.*

Guida all'ascolto : infine dovrà essere allegata un'altra scheda illustrativa, dal formato più libero, che evidenzii i punti d'interesse della produzione. Ricordiamo che, alla fine, tutte le Creazioni Sonore andranno a costituire il corpus del paesaggio sonoro e del patrimonio sonoro. Il corpus è pensato per essere utilizzato da insegnanti, istruttori ed educatori che avranno bisogno delle registrazioni tanto quanto delle indicazioni necessarie per un corretto ascolto e una buona analisi delle stesse. L'intera guida non dovrà superare la lunghezza di una pagina. Di seguito alcuni temi che possono essere trattati nella guida all'ascolto.

- **Interesse sonoro** (analisi dell'immagine acustica in termini di spettro, di definizione, di profondità di campo, spazializzazione, dinamica, etc.)
- **Interesse naturalistico** (quali specie sono state registrate – i nomi devono essere riportati nella lingua originale del compositore e in Latino -, la descrizione del biotopo, ecc.)
- **Interesse etnologico** (aspetti linguistici, culture locali, suoni della vita, manifestazioni pubbliche, i dintorni del luogo di registrazione).
- **Interesse musicale** (tecniche di scrittura musicale : editing, mixing, trattamenti e deformazioni sonore, figurative o astratte, cosa può percepire l'orecchio in termini strettamente musicali)
- **Elementi tecnici di composizione** (software utilizzati, tipologie di trattamento sonoro, argomentazione delle scelte tecniche, prospettive per ulteriori utilizzi...)

Listening guidebook: The creation has to come with another fact sheet highlighting the production's point. We have to keep in mind that in the end the Sound Realisations will constitute a corpus about soundscape and sound heritage. This corpus is meant to be used by teachers, instructors or activity leaders, who will need the recordings just as much as indications to listen to it, appropriate it and analyse it. The whole guide shall not exceed 1 page. Here are some themes that can be tackled:

- **Sound interest** (acoustic image's analysis in terms of spectrum, definition, depth of field, spatialization, dynamic etc.)
- **Naturalist interest** (what species are recorded – their names have to be written in the author's original language and in Latin -, biotope description etc.)
- **Ethnological interest** (linguistic aspects, local cultures, life's sounds, public events, the recording's surroundings)
- **Musical interest** (musical writing techniques: **editing, mixing, sound treatments and deformations**, figurative or abstractive, what the ear can perceive strictly in musical terms)
- **Composition techniques' elements** (what software are used, what kind of treatments, justify the technical choices, how they provide prospects for further uses etc.)

Ciascuna delle proposte sopraelencate dovrà essere spiegata più chiaramente possibile. La scheda sarà realizzata nella lingua originale dell'autore e il tutto sarà tradotto in inglese prima di essere caricato online.

Una volta che tutti questi elementi avranno avuto la convalida da TEMPO REALE, saranno mandati a poco a poco al GMVL che si occuperà di pubblicarli **sulla intranet del progetto**. Solo dopo la convalida del consiglio artistico (formato dai direttori artistici delle 5 strutture), i documenti potranno essere messi sul **sito ufficiale del progetto**.

Each of these ideas must be quite clearly developed. The guide has to be written in the original language of the author and must be translated in English to be published online.

Once all these elements are validated by TEMPO REALE, they're sent gradually to the GMVL to be published on the project's intranet. Only after the validation of the artistic counsel (formed by the artistic directors of the 5 structures), the documents are put on the official project's website.

Modello della scheda illustrativa da riempire online.

- **Numero della scheda** *da riempire da parte di TEMPO REALE*
- **Titolo della Realizzazione Sonora** *spazio da riempire*
- **Nome della produzione sonora originale** *spazio da riempire*
- **Nome dell'autore** (eventualmente indirizzo email) *spazio da riempire*
- **Data e luogo della realizzazione** *spazio da riempire*
- **Durata della Realizzazione Sonora** *spazio da riempire*
- **Nome della struttura e paese** *controllare gli elementi*
- **Formato dell'originale** (96khz, 48khz, 44.1 Khz, 16Bits, 24Bits)
- **Modalità d'ascolto** (mono, stéréo, multipiste...) *elementi da controllare*
- **Pubblico** (pubblico giovane, pubblico generico, pubblico specifico, ascolto privato o collettivo, ecc.) *spazio da riempire*
- **Destinazione** :(concerto, radio, accompagnamento alle immagini visive, rappresentazione in teatro, installazione sonora, ascolto in cuffie, altro...) *spazio da riempire*