

RELAZIONE ATTIVITA' 2013

1. Contenuti, scelte, linee e percorsi, carattere di continuità con il territorio

In piena crisi del mondo culturale e malgrado i continui tagli agli stanziamenti pubblici, Tempo Reale sta mantenendo i suoi vari ambiti di attività e diffondendo sempre maggiormente il suo lavoro. La qualità del lavoro del centro ha trovato riscontro in un riconoscimento di valore assoluto: l'ingresso – attraverso un bando pubblico – tra gli Enti di Rilevanza per lo Spettacolo dal Vivo della Regione Toscana. Un risultato ottenuto grazie alla stabilità economica e al consolidamento di una identità artistico-scientifica, nell'ottica di un costante sguardo all'innovazione musicale, alla formazione delle nuove generazioni e alla diffusione di un pensiero musicale profondo e consapevole.

Si è consolidata – anche grazie alla costruzione di un'importante rete relazionale toscana – l'articolazione delle attività territoriali, concentrate in due periodi dell'anno: a primavera nell'ambito della collaborazione con realtà importanti dello spettacolo con il PROGETTO PRIMAVERA e in autunno con la definitiva consacrazione del TEMPO REALE FESTIVAL, evidenziato anche dalla Regione Toscana come una delle iniziative nel suo genere di maggior spessore: con un budget limitatissimo e quasi totalmente ritagliato da risorse istituzionali, è ormai uno dei punti di maggior impatto artistico e comunicativo del centro.

Tempo Reale sta anche mantenendo il suo profilo internazionale partecipando ad iniziative di rilievo in ambito europeo ma anche proponendosi in contesti italiani prestigiosi come la Biennale Musica e Ravenna Festival. La ricerca e la formazione completano le attività annuali innestandosi in una capacità ideativa che si sta piano piano incrementando con risultati apprezzabili, non solo per le esperienze scientifiche di informatica musicale, ma anche per la partecipazione a contesti progettuali di ambito europeo come le linee di formazione continua e i programmi culturali. In questa ottica va anche ascritta l'attivazione di un piccolo programma di residenze per musicisti, che intende valorizzare e promuovere la creatività musicale giovanile in tutte le sue forme, favorendo lo scambio intellettuale tra giovani toscani e non.

Tempo Reale ha intrapreso da alcuni anni un percorso di sensibilizzazione al suono ambientale promuovendo iniziative in linea con le avanguardie internazionali del settore forte della rete di relazione instaurata con esperti del settore. E' continuata l'indagine sul suono ambientale attraverso il progetto "COME SUONA FIRENZE?" proponendo una passeggiata sonora nell'Oasi WWF di Focognano e approfondito il suo lavoro di avvicinamento al suono ambientale con le scuole elementari del Comune di Firenze attraverso i laboratori di DRINNN! COME SUONA LA MIA SCUOLA?

Sono continuate, inoltre, anche le attività di formazione del pubblico attraverso le TR_PLAYLIST, ed anche la formula sperimentata da due anni del TR_MICRO ha trovato successo anche in altre province della regione.

La ricerca e la formazione professionale hanno completato le attività annuali incrementando con risultati apprezzabili, non solo per le esperienze scientifiche di informatica musicale ma anche per la partecipazione delle figure professionali coinvolte nel centro a contesti progettuali di ambito europeo.

2. Collaborazioni nel territorio toscano

Il centro inoltre annovera tra i suoi collaboratori dell'area toscana: il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, la Fondazione Teatro alla Pergola, la Fondazione Fabbrica Europa, L'Homme Armé, CanGo-Cantieri Goldonetta, la compagnia Virgilio Sieni, l'Istituto Francese di Firenze, il Museo Marino Marini, Radio Papesse, la Fondazione Giovanni Michelucci, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, la Fondazione Studio Marangoni, Contemporanea Festival Prato, il museo Museo Pecci di Prato, l'Università di Firenze, Studi Uniti Firenze, il teatro Metastasio di Prato. Dal 2013 si uniscono alla rosa di collaboratori: la Casa Circondariale di Sollicciano, l'Orchestra della Toscana, il museo del tessuto di Prato, la Fondazione di Firenze per l'Artigianato Artistico, lo Spazio Alfieri.

La Regione Toscana, insieme alla Provincia e al Comune di Firenze hanno sostenuto in maggioranza le attività del centro insieme all'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al Ministero per l'Istruzione, Università e Ricerca e ai finanziamenti dei bandi europei.

3. Collaborazioni nazionali e internazionali

Da sempre la vocazione internazionale di Tempo Reale trova riscontro nei principali contesti europei come la città di Vienna, Manchester, Lione, Corfù dove il centro è stato impegnato sia concerti che conferenze dialogando con partner internazionali come il GMVL di Lione (FR), l'University of Salford o l'Università di Corfù (GR). Nel 2013 il centro si è trovato impegnato nella realizzazione di un'installazione sonora per l'aeroporto di Singapore. Di grande importanza infine il ritorno dopo 11 anni di Tempo Reale alla Biennale di Venezia (Sezione Musica) e la sua presenza a Ravenna Festival e Romaeuropa Festival.

4. Finalità e organicità delle attività svolte

Le attività programmate nell'annualità 2013 hanno avuto lo scopo di permettere al centro una continuità progettuale con il recente passato, esprimendo contemporaneamente la necessità e il desiderio di un rinnovamento di molti meccanismi del fare e del proporre musica, come il rapportarsi al territorio con modalità condivise e innovative.

Da sempre l'obiettivo generale del centro è stato quello di instaurare, come polo di attrazione, un rapporto fruttuoso tra creazione artistica, formazione e ricerca all'insegna di una connotazione fortemente qualitativa favorendo, un processo di crescita culturale e di riflessione sulla musica di oggi, sui modi e sulle strategie della ricerca insieme ad una spinta propulsiva alla nuova creatività, con un particolare focus per il 2013 al rapporto tra suono e lavoro.

Il centro ha mantenuto inoltre la volontà di valorizzare, tanto con strumenti intellettuali che tecnologici, un patrimonio sonoro che non è solo quello della musica legata a Tempo Reale (Luciano Berio e gli altri compositori contemporanei) ma di esperienze sonore a più largo spettro come quelle dell'improvvisazione, della ricerca vocale, delle nuove tecnologie multimediali. Per l'occasione dei dieci anni dalla scomparsa del suo fondatore il centro è stato impegnato nelle varie celebrazioni organizzate su tutto il territorio nazionale.

A fianco agli obiettivi generali, il centro si è posto poi obiettivi specifici a seconda delle iniziative proposte al territorio, ovvero quello di portare a Firenze e in Toscana i principali artefici internazionali della nuova ricerca musicale e sonora,

cementando la pratica dell'ascolto e di un conseguente dibattito culturale che accresca il tessuto intellettuale del territorio.

Attraverso i programmi di residenza musicale ha inoltre potuto offrire percorsi di accoglienza nei propri spazi (studi e laboratori) a giovani artisti provenienti dal territorio nazionale e internazionale.

5. Attività di produzione (numero, titoli, protagonisti e complessità organizzativa)

L'attività di produzioni, con uno specifico orientamento concertistico e co-prodotte anche in collaborazione con altre istituzioni toscane e non, sono cresciute in maniera esponenziale negli ultimi anni. La complessità organizzativa è dimostrata dal numero delle iniziative, molte nuove produzioni con artisti emergenti ai quali Tempo Reale offre un'importante occasione di scambio e di crescita entrando in contatto con i continui sviluppi e aggiornamenti tecnologici del centro. Oltre alle nuove produzioni il centro è impegnato nella ripresa di produzioni passate e nella diffusione di opere di Luciano Berio.

5.1 ELECTRONIGHT - Giovani musiche improvvisate

Teatro Fabbrichino, Prato, 9 febbraio

The Grey Nuances Duo/Mario Guida/Barbara De Dominicis/ORFEO collettivo
elettroacustico

5.2 TR_MICRO, Progetto ReZum – improvvisazione elettroacustica

Teatro Il Moderno, Agliana (PT), 1 marzo

Alte Schmiede, Vienna, 21 maggio

5.4 I parte - EXPANDED ROCK

unePassante - King of the Opera - Tempo Reale

Produzione: Tempo Reale

II parte - RYOICHI KUROKAWA

SYN_audiovisual concert

Teatro Il Moderno, Agliana (PT), 25 maggio

5.4 LUCIANO BERIO - VISAGE/A-RONNE

Festival del Maggio Musicale Fiorentino 2013, Piccolo Teatro del Comunale,

Firenze, 26 maggio

L'Homme Armé (direttore Fabio Lombardo)

Regia e proiezione del suono, Francesco Canavese e Francesco Giomi

5.5 PROGETTO BNCF

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, 1 giugno

Percorso musicale nei luoghi della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

5.6 PROGETTO OPEN AIR SOUND LAB

Ciclo di concerti al Parco dell'Anconella, Firenze 30 maggio – 6 giugno

1. Riccardo Castagnola, Andrea Gozzi e Amirabbas Mohammadi "Leitmotiv Duo
+ Nakisa Duo"

2. Luigi Mastandrea e Vincenzo Scorza duo

3. Mario Guida Solo

4. Salvatore Miele Solo "Carneplastico"

In collaborazione con l'associazione Cambiamusica e il Comune di Firenze

5.7 TEMPO REALE ELECTROACOUSTIC ENSEMBLE

Festival perAspera, Bologna 17 giugno

Cardew/Treatise

5.8 OMAGGIO A LUCIANO BERIO

Ravenna Festival, Teatro Alighieri 29 giugno

Nextime Ensemble (dir. D. Grassi), L'Homme Armé (dir. F. Lombardo)

Musica di Luciano Berio

5.9 IL TEATRO PER LE ORECCHIE / L'Homme Armé (direttore F. Lombardo)

Festival AntiCONtemporaneo, Museo Marino Marini, Firenze, 5 luglio

Musica di Luciano Berio e Trevor Wishart

5.10

Festival delle Nazioni, Città di Castello 30 agosto

Nextime Ensemble (dir. D. Grassi)

Musica di Luciano Berio

5.11 TEMPO REALE FESTIVAL 2013

"FRASTUONI E SOSPIRI. Universi sonori del lavoro

Firenze, 4-17 ottobre 2013

5.12 MORE VOICES IN VENICE

La Biennale Musica, Cà Giustinian, Venezia 9 ottobre

David Moss & Tempo Reale

5.13 BERIO OFANIM/ALTRA VOCE

La Biennale Musica, Teatro alle Tese, Venezia 11 ottobre

Orchestra della Toscana (dir. M. Angius), Bacelli, Marasco

Musica di Luciano Berio

5.14 IN MY END IS MY MUSIC - La musica elettroacustica di Luciano Berio

RomaEuropa Festival, Opificio Telecom Italia, Roma 7 e 8 novembre

Musica di Luciano Berio

Immagini di Devis Venturelli

5.15

FESTIVAL BERIO/Conservatorio Nazionale Superiore di Musica e Danza, Sala Varèse, Lione 2 - 6 dicembre

Ensemble dei Conservatorio di Musica di Lione e Bologna (dir. F. Pierre)

Musica di Luciano Berio, Cristina Landuzzi, Lelio Camilleri

6. Organizzazione di festival (caratteristiche, tematiche, il target e le modalità di svolgimento)

La sesta edizione ha declinato un tema molto particolare quale il rapporto tra SUONO e LAVORO alle diverse formule di offerta musicale sviluppate da Tempo Reale negli anni: concerti, teatro musicale, installazioni con importanti personaggi della scena musicale internazionale e opportunità per giovani compositori e musicisti. Il festival ha offerto una serie di occasioni di ascolto e riflessione sul suono e sulla musica che ci circondano, ma anche di apprezzamento di musicisti e performer della scena internazionale, nonché di progetti originali coprodotti con partner vecchi e nuovi. La direzione è stata sempre verso il rapporto con le altre forme di espressione artistica e lo stimolo di progetti collaborativi, dove molte energie, creatività e competenze si possano fondere insieme alla ricerca di concetti ed opere originali. La risposta del pubblico è stata senz'altro entusiasta rilevando la capacità del centro di individuare in nuove forme originali di offerta musicale la chiave per ampliare la sfera di pubblico con una preparazione musicale non strettamente legata al settore della ricerca e della sperimentazione ma curioso e attento alle proposte più innovative di spettacolo.

PROGRAMMA IN DETTAGLIO

4 ottobre – Limonaia di Villa Strozzi, ore 21.30
Tempo Reale+L'Homme Armé+Malatesta / Canta che ti passa

4 ottobre – 30 novembre - Firenze/Prato
Handmade Sound / Installazioni

5 ottobre – Vecchio Conventino, Spazio Arti e Mestieri (SAM), ore 10,11.30,13
Come suonava Firenze? / Ascoltare il mondo artigiano

5 ottobre – Limonaia di Villa Strozzi, ore 21.30
FM Einheit / Frastuoni

8 ottobre – Spazio Alfieri, ore 19 e 21.30
Cinema Led Zeppelin

9 ottobre – Cango, ore 19.30 e 21.30
Fosca / Tre Studi sulla Vacuità

11 ottobre – Limonaia di Villa Strozzi, ore 17
Workshop sulla composizione elettroacustica

11 ottobre – Limonaia di Villa Strozzi, ore 21.30
TR_Playlist #17 / Sound at work

12 ottobre – Limonaia di Villa Strozzi, ore 21.30
Tempo Reale / Momenti Berio

14 ottobre – Casa Circondariale di Sollicciano, ore 14, 15.30, 17
Leitmotiv Sollicciano

17 ottobre – Teatro Verdi, ore 21
ORT+Tempo Reale / Berio Ofanim Rendering

7. Azioni volte all'innovazione interdisciplinare mediante l'attività di ricerca di nuovi linguaggi e di realizzazione di nuove modalità di contaminazione dei generi

Nel 2013 il centro ha continuato a proporre in nuovi contesti nazionali e internazionali le sue produzioni di contaminazione dei generi tra video arte, teatro e scultura. Sempre maggiori sono le occasioni in cui Tempo Reale si fa partner di progetti di installazioni sonore a fianco di istituzioni prestigiose come per esempio il Museo degli Innocenti, o contesti museali in cui amministrazioni comunali coinvolgono il centro per la sonorizzazione di sezioni del museo come il caso del Comune di Borgo San Lorenzo per cui Tempo Reale ha curato la Stanza dei Suoni. La contaminazione dei generi è senz'altro una prerogativa del centro e della sua ricerca nella realizzazione di dispositivi sensoriali interattivi. Da diversi anni infatti Tempo Reale si sta dedicando alle recentissime tecnologie interattive che costituiscono oggi una frontiera di ricerca, tanto per le professioni, quanto per l'espressione artistica.

7.1 LA STANZA DEI SUONI – PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI (Borgo San Lorenzo, FI)

All'interno del Museo Galileo Chini di Borgo San Lorenzo, un'ala della villa è stata adibita a museo pensato per i bambini, con sei stanze tematiche in un'area riservata e arredata appositamente, alla quale si accede senza scarpe, con una modalità di fruizione libera. Con un approccio ludico e d'invito alla conoscenza dell'ambiente e del corpo come canale percettivo, accanto alla Stanza della Luce, la Stanza delle Costruzioni, la Stanza degli Specchi e la Stanza dei Saperi, uno spazio è stato dedicato al suono, come esplorazione sia acustica che tattile.

La stanza, oscurata per potenziare la percezione acustica dello spazio, ospita due installazioni sonore, debitamente illuminate con delicate luci a spot, con cui i piccoli fruitori potranno interagire sperimentando le possibilità sonore di diversi materiali. Le installazioni sono dotate di dispositivi elettroacustici (microfoni e diffusori) volti a enfatizzare la relazione tra gesto/sonoro e a far cogliere maggiori sfumature degli eventi sonori generati dai piccoli visitatori.

7.2 OLTRE LO SGUARDO- MUSEO DEGLI INNOCENTI (Firenze)

Tempo Reale cura la parte tecnologica e di sonorizzazione dell'installazione ideata a Benedetta Manfriani e curata da Maria Cristina Carratù. (Inaugurazione dicembre 2013). Un albero viene installato al centro del Cortile degli Uomini dell'Istituto degli Innocenti con dei sorprendenti rami che, al tocco dei visitatori, si muovono e sussurrano con effetti sonori e 'voci' ogni volta diversi. Accanto a quest'opera, una sfera nella Sala Grazzini, dalla forma di un grande seme, invita a penetrare al suo interno per vivere, anziché un rassicurante rientro 'in utero', un'esperienza di spaesamento. Frantumata e riflessa in molteplici specchi, l'immagine del visitatore si decompone, confondendosi con quelle di un video sonoro, i cui stessi contenuti sembrano accentuare la perdita di ogni riferimento.

7.3 NUCLEI VITALI _ SUC MURATE (Firenze)

L'installazione Nuclei Vitali ideata dall'artista Valeria Muledda per il piano superiore dell'ex Complesso Carcerario delle Murate coinvolge il centro nella sonorizzazione tecnica e nella produzione di contenuti sonori per le antiche celle dell'ex carcere.

8. Azioni volte all'innovazione dell'offerta culturale e alla valorizzazione delle tradizioni dello spettacolo dal vivo, anche mediante la messa in scena di nuove opere e l'impiego di nuovi talenti

Vista la propensione di Tempo Reale a promuovere iniziative in cui si possa dare spazio alla creatività giovanile si inseriscono tra queste attività lo speciale progetto BNCF per la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze all'insegna della valorizzazione di edifici e monumenti storici del territorio e il progetto EXPANDED ROCK.

PROGETTO BNCF

La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, una delle più importanti biblioteche d'Italia, è stata svelata attraverso un percorso inconsueto e suggestivo. Un ciclo di brani scritti appositamente per l'occasione da giovani compositori fiorentini e non hanno accompagnato il pubblico alla scoperta di luoghi nascosti e affascinanti. Sul tema del "libro" è nata così la collaborazione fra un emergente poeta e questi giovani compositori, che ha dato vita ad una serie di monodie per voce femminile e clarinetto tra gli scaffali e le sale della Biblioteca. Un progetto, in collaborazione con Ministero per i Beni e le Attività Culturali Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, che fa parte del ciclo "Come suona Firenze?" e che si è collegato idealmente ai percorsi di scoperta e valorizzazione di palazzi e giardini storici fiorentini.

EXPANDED ROCK

Dal 2013 Tempo Reale ha avviato un percorso per approfondire il rapporto tra musica rock e improvvisazione elettroacustica attraverso il coinvolgimento residenziale di una serie di band emergenti toscane (inizialmente selezionate dalla acclamata compilation *The_Next_Wave*). I primi gruppi selezionati sono stati UnePassante e King of the Opera a cui è stato chiesto di lavorare per una settimana negli studi del centro insieme agli esperti di elettronica dal vivo, in modo da indagare le possibilità innovative delle tecnologie per l'interazione con un repertorio linguisticamente strutturato. Il risultato è stato presentato in un concerto all'insegna della sperimentazione al Teatro Moderno di Agliana (PT).

9. Altre attività (finalità e modalità di realizzazione)

Tra le altre attività rientrano tutte le iniziative realizzate dal centro finalizzate alla formazione professionale, alla ricerca e alla didattica. Nel 2013 Tempo Reale ha proseguito il programma di scambio di esperienze sul paesaggio sonoro LISTENING CITIES e mantenuto la volontà di offrire programmi di residenza per

musicisti e ricercatori provenienti dal territorio nazionale e internazionale e la borsa di studio per il Centro Studi Luciano Berio.

Nell'ambito delle attività didattiche Tempo Reale ha proposto i suoi laboratori di sensibilizzazione al suono ambientale alle scuole primarie di primo grado del Comune di Firenze aderendo al programma "Le chiavi della città a.s. 2012/2013" e presentato il progetto "DRINNN!! COME SUONA LA MIA SCUOLA?":

Sempre in ambito didattico è stato proposto il laboratorio "COME SUONA FIRENZE? SOUNDWALK FOCOgnano" tenuto dal biologo Carlo Scoccianti, un percorso di sensibilizzazione al suono ambientale e all'ecologia acustica nell'Oasi WWF alle porte di Firenze.

Infine il corso di formazione sulla programmazione musicale CREATIVE CODING tenuto da Mario Guida (novembre 2013 – febbraio 2014) e rivolto a designers, musicisti, artisti, programmatori e a tutti coloro che lavorano nel campo delle Arti Multimediali e dell'Interaction Design. Il corso affronta temi attuali e innovativi legati al "creative coding", disciplina in forte espansione.

Si inseriscono nell'ambito della didattica anche tutte quelle attività seminari e conferenze tenute in sede nazionale e internazionale e i progetti speciali di Tempo Reale come la realizzazione di una prima collana documentativa di cd con le più importanti produzioni del centro, TR COLLECTION, la realizzazione della partitura finale delle opere di Berio Ofanìm e Outis e il BLOG di musica elettronica.

9.1 PROGETTO EUROPEO "Listening Cities"

Progetto di rete sul suono ambientale in partnership con istituzioni europee Italia/Francia/Inghilterra/Grecia/Austria, ottobre 2011-luglio 2013

9.2 RESIDENZE del progetto Expanded Rock

Giovani musicisti dei gruppi rock dell'area fiorentina UnePassante e King of the Opera
Villa Strozzi, febbraio – maggio

9.3 UNIVERSITY OF SALFORD/SONIC FUSION FESTIVAL

Manchester, 21-14 marzo

(Progetti di Riccardo Castagnola e Damiano Meacci)

9.4 CICLO "LEZIONI DI ROCK" per il DAMS dell'Università di Firenze

18 e 26 aprile, 3 e 17 maggio

Tre lezioni pubbliche a cura di Giomi, Camilleri e Gozzi

9.5 DRINNN! COME SUONA LA MIA SCUOLA?

Laboratori per la sensibilizzazione al suono ambientale

Destinato alle scuole primarie di primo grado

Firenze, maggio 2012

In collaborazione con l'Assessorato all'Educazione del Comune di Firenze

9.6 COME SUONA FIRENZE?/SOUNDWALK FOCOgnANO

Oasi WWF di Focognano, Campi Bisenzio (FI), 12 maggio
Firenze, Passeggiata sonora condotta da Carlo Scocciati e Francesco Giomi

9.7 Electroacoustic Music Lab (EPHMEE) – Music Department, Ionian University
SOUND AND CITY 2 Festival, Corfù, 21-25 giugno
(Progetti di Lelio Camilleri)

9.8 RESIDENZA PREPARATORIA per la Biennale di Venezia
L'Imaginaire, musiques d'idées (Eric Maestri, Daniele Ghisi)
Villa Strozzi, Firenze - luglio

9.9 WORKSHOP SULLA COMPOSIZIONE ELETTROACUSTICA
A cura di Lelio Camilleri
Limonaia di Villa Strozzi, Firenze, 11 ottobre

9.10 CAVALCATA NEL TEMPO FINO ALLO SPLENDORE DELL'EPIFANIA
INTERIORE / WORKSHOP
Esperienza immersiva nella Cappella di Benozzo Gozzoli
Palazzo Medici Riccardi, Firenze, 26 e 27 novembre

9.11 CORSO "CREATIVE CODING" sulla programmazione dei sistemi per la
musica digitale
Villa Strozzi, Firenze – novembre-dicembre

9.12 PROGETTO "TR-COLLECTION"
Realizzazione del secondo ciclo di CD promozionali e documentativi delle attività
di produzione del centro:
TRC03. Esse di Salomè, Sonia Bergamasco&Tempo Reale
TRC04. Sound at Work, AAVV. Antologia di opere di musica elettronica

9.13 PROGETTO "UNIVERSAL EDITION" e "RICORDI"
Realizzazione della partitura finale di Ofanìm di Luciano Berio (UE)
Realizzazione della partitura finale di Outis di Luciano Berio (Ricordi)

9.14 BLOG "www.musicaelettronica.it"
Attività di redazione e mantenimento del blog dedicato alla presentazione e
recensione di eventi di musica di ricerca.

10. Iniziative per promuovere la crescita della domanda di spettacolo

Tempo Reale ha continuato a proporre le sue TR_PLAYLIST come momento di incontro e avvicinamento per il pubblico curioso alla sua offerta musicale. Insieme a queste attività Tempo Reale è stato importante interlocutore in simposi e seminari sia in Italia che all'estero.

10.1 TR_PLAYLIST # 17/SOUND AT WORK
Firenze, Limonaia di Villa Strozzi, 11 ottobre
Regia del suono Giuseppe Ielasi