

RELAZIONE ATTIVITA' 2017

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE

1. TRK.SOUND CLUB

Progetto di Tempo Reale dedicato alla scena sperimentale internazionale in collaborazione con Frittelli Arte Contemporanea. Nel 2017 sono stati realizzati otto appuntamenti mensili che hanno confermato l'interesse del pubblico giovanile nei confronti della scena della musica sperimentale europea.

Gli artisti del TRK. si concentrano sulla creazione e la manipolazione di nuove sorgenti sonore, l'improvvisazione, il rapporto con lo spazio, le nuove tecnologie. I concerti di questo vero e proprio club si svolgono in contesti informali, di ascolto immersivo, offrendo al pubblico la possibilità di entrare in contatto diretto con l'artista che si esibisce.

19 gennaio TOMAGA UK

Duo con base londinese formato da Tom Relleen (elettronica) e Valentina Magaletti (batteria, percussioni) che esplora le possibili combinazioni timbriche fra suoni analogici ed elementi ritmici attraverso improvvisazione, uso di tecniche estese e oggetti sonori non convenzionali.

16 febbraio CLARA DE ASÌS ES/FR

Chitarrista e compositrice di musica elettroacustica, la sua ricerca è rivolta all'esplorazione delle possibilità timbriche offerte dall'utilizzo della chitarra elettrica preparata.

16 marzo EMMANUEL HOLTERBACH FR

Sound artist e compositore di musica concreta, Holterbach realizza performance, composizioni e installazioni per le quali ha coniato il termine "acusmagia". E' il curatore degli archivi di Eliane Radigue nonché uno dei maggiori esperti mondiali dell'opera della grande compositrice francese.

13 aprile RYOKO AKAMA JP/UK

Compositrice, sound artist e performer giapponese residente in Gran Bretagna. I suoi lavori indagano le possibili relazioni fra silenzio, spazio e tempo. Si esibisce con elettronica e oggetti, e crea installazioni sonore che sono fortemente legate al contesto e lo spazio in cui vengono realizzate.

22 giugno Ute WASSERMANN+ Birgit ULHER

Il duo tedesco si focalizza sull'interazione tra la voce della straordinaria vocalist/performer Ute Wasserman e la tromba di Birgit Ulher che utilizzando piastre metalliche diverse crea una ricca e variegata tavolozza di suoni

13 luglio Alexander CHERNYSHKOV

Il russo Alexander Chernyshkov, compositore, performer e improvvisatore si concentra tra le sue tante attività nella costruzione di nuovi strumenti musicali di origine rigorosamente acustica e meccanica, utilizzando tubi per trasformare strumenti a fiato, oppure motori, relays ed elettromagneti come sorgenti di vibrazione.

20 ottobre STEPHEN CORNFORD UK

Stephen Cornford è un artista multimediale e musicista sperimentale, la sua ricerca si basa sulla conversione di dispositivi elettronici di consumo in mezzi di espressione e di indagine critica sulla società.

22 novembre ENRICO MALATESTA IT

Percussionista sperimentale attivo tra pedagogia, creazione musicale e performance, Malatesta presenta in prima assoluta *Belabor #2*, una performance sonora per strumenti a pelle e dispositivi di playback sviluppata in occasione della sua partecipazione al programma di Residenze Kate di Tempo Reale.

2. TEMPO REALE TRENTA

In occasione dei trent'anni dalla fondazione del centro sono state realizzate una serie di iniziative dislocate in vari luoghi (convenzionali e non) dell'area fiorentina come la Limonaia di Villa Strozzi e l'Ex Manifattura Tabacchi, convogliate nel contenitore concettuale dal titolo appunto di TEMPO REALE TRENTA. Tra le iniziative anche un momento dedicato all'attività che Tempo Reale porta avanti insieme a Massimo Altomare nel ramo del sociale, ovvero l'Orchestra Ristretta con i detenuti della Casa Circondariale di Sollicciano che hanno regalato un concerto emozionante alle scuole secondarie superiori dell'area metropolitana fiorentina.

> 17 maggio ore 10

Casa Circondariale di Sollicciano

ORKESTRA RISTRETTA /CONCERTO SCUOLE

direttore Massimo Altomare

> 20 maggio, ore 21.30

Limonaia di Villa Strozzi - Firenze

OREN AMBARCHI

In coproduzione con Fabbrica Europa

Musicista crossover della scena elettronica, si è dimostrato negli anni uno sperimentatore e innovatore coraggioso, come testimoniano i suoi numerosi lavori solisti in cui ha spaziato tra sperimentazioni drone-metal, noise, esperienze ambientali, chitarre modificate, ossessive ripetizioni minimali.

> 24 maggio, ore 19 > 21

Limonaia di Villa Strozzi - Firenze

KLANG / MUSICA SPERIMENTALE #7

In collaborazione con Institut français Firenze

Letizia Renzini **BEAUTY IS A RARE THING**

Musicista poliedrica e attiva in diverse espressioni artistiche, Letizia Renzini ha proposto una performance in solo specificamente per Tempo Reale Trenta, mettendo in gioco gusto e passione per i materiali pre-esistenti della musica di tutti i generi.

Christian Zanesi **LES MACHINES HEUREUSES**

Zanesi, già direttore artistico del GRM di Parigi e apprezzatissimo storico compositore acusmatico ha presentato per la prima volta in Italia una sua performance dal vivo in grado di stupire per la qualità e la raffinatezza dei materiali sonori.

TempoRoom **STRING THEORY**

Concerto audiovisivo per strumenti a corde, live electronics e immagini in movimento
Nato quasi dieci anni fa nella galassia di Tempo Reale il collettivo Temporoome ha presentato un progetto che parte da Buster Keaton per indagare musicalmente il concetto di tempo sfaccettato nella sua dimensione ironica.

> 27 maggio, ore 21.30

Limonaia di Villa Strozzi, Firenze

MAGGIO ELETTRICO I / MADE IN U.S.A.

Ensemble 900 del Conservatorio della Svizzera italiana

Francesco Bossaglia direttore

In collaborazione con la Scuola universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera italiana e Rete Due RSI (Radiotelevisione svizzera)

Morton Subotnick, *The Key to Songs* (1985) per due pianoforti, due percussioni, viola, violoncello e suoni elettronici

Steve Reich, *City Life* (1995) per ensemble

Il concerto ha sancito la collaborazione di Tempo Reale con una realtà di punta della formazione musicale della Svizzera italiana, ospitandone una giovane compagine cameristica di grandissimo valore. Due autori americani sono al centro di questo programma. Il lavoro di Morton Subotnick, uno dei pionieri della musica elettronica d'oltreoceano e relativamente poco conosciuto in Italia rappresenta un balletto immaginario ispirato dalle suggestioni surrealiste di Max Ernst; in questo brano energico e misterioso gli strumenti acustici lottano con un'elettronica fredda, vorticoso, inumana. Nel programma anche un'opera molto famosa di Steve Reich: i suoni e le voci della città, campionati e suonati tramite due tastiere, diventano le cellule musicali fondamentali che generano l'intera composizione.

> 28 maggio, ore 17.30

Limonaia di Villa Strozzi, Firenze

MAGGIO ELETTRICO II / NOT ONLY MADE IN U.S.A.

Fabrizio Ottaviucci pianoforte

Osvaldo Coluccino, Stanze, per pianoforte (2010-2011)

Terza stanza*, Quarta stanza, Quinta stanza*, Decima stanza, Dodicesima Stanza*

Alvin Curran, For Cornelius, per pianoforte (1982-1993)

Terry Riley, Keyboard Studies 1&2, per pianoforte e nastro magnetico (1965)

*prima esecuzione assoluta

Progetto ideato in collaborazione con Carla Chiti

Uno dei pianisti più sensibili e poliedrici della musica italiana ha proposto un programma originalissimo al confine tra suono americano e italiano, nel programma presenza alcune prime assolute delle Stanze di Coluccino, compositore appartato e unico nel panorama attuale, la cui opera è stata messa in realzione con due diversissimi autori americani, accomunati da un medesimo interesse per quelle geografie sonore che caratterizzano da sempre la ricerca di molti musicisti made in USA.

>30 maggio, ore 19 - 20 - 21

Limonaia di Villa Strozzi, Firenze

NUOVAMENTE BERIO

Francesco Giomi regia del suono

Ore 19

A VEIL AWAVE UPON THE WAVES

Presentazione di Giulia Sarno

Thema (omaggio a Joyce), elaborazione elettroacustica della voce di Cathy Berberian su nastro magnetico (1958). Testo di James Joyce

Chants parallèles, per suoni elettronici su nastro magnetico (1975)

Ore 20

PARRROLE

Presentazione di Luisa Santacesaria

Momenti, per suoni elettronici su nastro magnetico (1960)

Visage, per suoni elettronici e la voce di Cathy Berberian su nastro magnetico (1961)

Ore 21

IN MY END IS MY MUSIC

Presentazione di Rodolfo Sacchetti

a-ronne, documentario radiofonico per cinque attori (1974). Testo di Edoardo Sanguineti

I colori della luce (1963). Video di Bruno Munari e Marcello Piccardo

La principale musica elettroacustica storica di Berio è stata proposta in un contesto immersivo e tecnicamente raffinato. Un percorso diviso in tre momenti e introdotto da altrettanti inedite prospettive di guida all'ascolto: l'occasione per risentire e rileggere in una luce nuova grandi capolavori del repertorio elettronico.

>10 giugno, ore 17 e 19.30

Ex-Manifattura Tabacchi, Firenze

SYMPHONY DEVICE. Teatro sonoro per dispositivi

Drammaturgia, composizione e tecnica Francesco Canavese, Francesco Casciaro, Francesco Giomi, Damiano Meacci

Produzione: La Biennale di Venezia, Tempo Reale

Dopo il debutto alla Biennale di Venezia nell'ottobre 2016, Tempo Reale ha portato per la prima volta in Toscana un vero e proprio concerto per macchine: dispositivi e apparecchi quotidiani, tv, hard disk, stampanti, scanner, frullatori e altri oggetti rigorosamente hackerati prendendo una nuova vita sonora creando un ensemble senza esseri umani. Il riallestimento è avvenuto nella splendida cornice post-industriale della Ex-Manifattura Tabacchi di Firenze, un luogo da esplorare e riscoprire grazie alla musica.

3. TEMPO REALE FESTIVAL 2017

Nel 2017 si è tenuta la decima edizione del festival dal titolo ELETTROSHOCK e dedicato alla musica di ricerca. Per la prima volta il festival ha presenta due sezioni distinte:

X dal 20 al 30 settembre tra Firenze e Prato, Y dal 30 novembre al e 3 dicembre tra Firenze e Pistoia. Il festiva si inserisce in un quadro di poca rappresentatività a Firenze della musica di ricerca, cercando di promuovere un panorama artistico articolato e di forte impatto rispetto a un tema di indubbio rilievo nella sensibilità degli spettatori. Partendo dall'esigenza dell'istituzione Tempo Reale, da sempre impegnata in un costante equilibrio tra manifestazioni internazionali e ricaduta locale, di un maggior radicamento sul territorio, il festival ha intrapreso un percorso di sensibilizzazione del pubblico verso il tema della natura nell'universo musicale, assumendosi il compito di aumentare la consapevolezza sulle tematiche del rapporto tra produzione estetica, sostenibilità ambientale e temi sociali. Insieme alla sua importante rete di partner tra rapporti consolidati e rapporti rinnovati (Museo Novecento, Contemporanea Festival, Istituto Francese di Firenze, Chille della Bilanza, MDI Ensemble, Fondazione Architetti di Firenze, Fondazione Marino Marini di Pistoia) il festival ha presentato un ricco programma di eventi nella sezione X più 5 appuntamenti per la sezione Y.

X > Firenze / Prato, 15 – 30 settembre 2017

>15 settembre, 14>23

Museo Novecento, Firenze

MUSICAELETRONICA.IT/ PLAY90

Play900 è un evento che è stato pensato per gli spazi del Museo Novecento e consiste in un'esperienza esclusiva e individuale: la redazione di musicaelettronica.it, blog sulla ricerca musicale ideato da Tempo Reale, ha composto tre diverse playlist da ascoltare muovendosi liberamente negli ambienti del museo attraverso un sistema di cuffie WI_FI.

L'installazione è stata così pensata come un'occasione di interazione libera tra musica e opera d'arte, che ha potuto attivare una rilettura inedita della collezione del museo e dei suoi spazi aperti.

>20 settembre ore 21

Ex Ospedale Psichiatrico di San Salvi, Firenze

PIERPAOLO CAPOVILLA + TEMPO REALE ELECTROACOUSTIC ENSEMBLE / ELETTROSHOCK

Reading con musica

Testi liberamente tratti da Succubi e supplizi di A. Artaud; contributi da fonti di cronaca, cartelle cliniche

Voce recitante: Pierpaolo Capovilla

TEMPO REALE ELECTROACOUSTIC ENSEMBLE

Conduction: Francesco Giomi

Viola, violino elettrico e live electronics: Michele Foresi

Chitarra elettrica e live electronics: Andrea Gozzi

Basso elettrico e sintetizzatori: Salvatore Miele

Batteria e percussioni: Stefano Rapicavoli

Sintetizzatori: Giorgio Spedicato

Nuova produzione del Tempo Reale Festival 2017, in collaborazione con Chille della Bilanza SPACCIAMO CULTURE. Il reading musicale *Elettroshock* ha visto la partecipazione del cantautore italiano Pierpaolo Capovilla (importante figura italiana del rock di avanguardia e già leader del Teatro degli Orrori) in un luogo simbolico all'interno del programma "Estate a San Salvi" presso l'Ex – Ospedale Psichiatrico fiorentino. Nel concerto la lettura spietata di Capovilla su testi di Artaud si è fusa intensamente con l'improvvisazione musicale continuamente cangiante del Tempo Reale Electroacoustic Ensemble con la conduction di Francesco Giomi.

> 22 settembre ore 21.30

Limonaia di Villa Strozzi, Firenze

TOOLS FOR MUSIC / MUSICA ELETTROACUSTICA DAL VIVO CON NUOVI STRUMENTI

Attraverso un bando sono state selezionate cinque proposte che hanno saputo rispondere a domande quali: attraverso quali mezzi sarà possibile esprimere la musica di domani? Fino a che punto è possibile modificare gli strumenti tradizionali e quali principi sperimentali sono alla base della creazione di nuovi oggetti sonori? Come può un utensile della quotidianità diventare uno “strumento musicale”?

Cinque progetti studiati per essere proposti dal vivo hanno ripreso idee scaturite dalle avanguardie (John Cage, Mauricio Kagel, Hugh Davies, Reed Ghazala) o da esperienze più recenti (Michel Waisvisz, Sergi Jordà e lo stesso Tempo Reale) per dare vita ad un concerto denso di sorprese e di nuove macchine.

OPERE SELEZIONATE

Massimiliano Cerioni, *Satori*

Marco Giampieretti e Federico Pipia, *Laminae*

Riccardo La Foresta, *Drummophone*

Filippo Mereu, *Music for Molletron*

Giulio Colangelo, *Thauma*

Esecutori Giulio Cintoni e Fabio Macchia

>23 settembre ore 21.30

Limonaia di Villa Strozzi, Firenze

FRANÇOISE BAYLE / PIONNIÈRE

Regia del suono François Bayle

François Bayle, *Voyage au centre de la tête [Son Vitesse–Lumière #3]* (1981)

François Bayle, *L’Oreille étonnée* (2015)

François Bayle, *Cercles [La Forme du temps est un cercle #5]* (2001)

Il festival ha dedicato, in collaborazione con l’Istituto Francese di Firenze, una giornata ad una delle figure chiave della musica francese, François Bayle. Non solo allievo di Pierre Schaeffer e pioniere del linguaggio elettroacustico ma anche un’icona assoluta dell’esplorazione sonora, del rigore compositivo e dell’ideazione di nuove traiettorie teoriche e pratiche, dalla definizione fondante di “musica acusmatica” all’invenzione dell’Acousmonium, l’orchestra di altoparlanti nata a Parigi alla fine degli anni Settanta e ripresa oggi in tutto il mondo. Il concerto, preceduto da una lezione aperta al pubblico, ha visto presentare opere acusmatiche di vari anni mostrando come il percorso musicale del compositore sia stato di straordinaria vitalità.

> 27 settembre ore 21.30

Limonaia di Villa Strozzi, Firenze

MDI ENSEMBLE+TEMPO REALE / COSTELLAZIONE ITALIA

MDI ENSEMBLE

Violino Lorenzo Gentili-Tedeschi

Viola Paolo Fumagalli

Violoncello Giorgio Casati
Flauto Elena Gabbrielli
Clarinetto Marco Ignoti
Pianoforte Luca Ieracitano

Live electronics e regia del suono Damiano Meacci

Filippo Perocco, *Dai Preludi*, per ensemble (2015)
Simonluca Laitempergher, *Watchamacallit*, per clarinetto, flauto, violino, violoncello ed elettronica (2017) **prima esecuzione assoluta, commissione Tempo Reale**
Luca Valli, *Picana*, per trio d'archi ed elettronica (2017)
Emanuele Casale, *5*, per flauto, clarinetto ed elettronica (2003)
Marco Momi, *Iconica IV*, per ensemble ed elettronica (2010)

Il concerto ha proposto cinque finestre musicali in cui l'elettronica ha giocato un ruolo chiave, partendo dal "veterano" Casale fino ad arrivare a Laitempergher, musicista poliedrico ospite del centro per il programma di Residenze Kate. Un concerto dove la diversità ha costituito la cifra centrale del programma e dove la nuova collaborazione tra mdi ensemble e Tempo Reale ha permesso uno scambio tra queste due realtà prevedendo una riproposta milanese di queste e altre musiche a cavallo tra repertorio e musica recente.

> 28 settembre ore 19 > 21

Limonaia di Villa Strozzi, Firenze

KLANG MUSICA SPERIMENTALE # 8 / PAROLA

1 Sandro Carotti + Vincenzo Scorza CREAZIONE (0)

live set per voce recitante ed elettronica

2 Tomomi Adachi + Alessandra Eramo EXTENDED VOICES & GESTURES

live set per voci ed elettronica

3 Rosaria Lo Russo + Francesco Casciaro CARTA CANTA

live set per voce recitante e stampante ad aghi

In questa occasione il format Klang è stato dedicato alla voce, al femminile: tre coppie di artisti si sono confrontati sul terreno della parola, acustica ed elettronica, in un percorso di costruzione e decostruzione del gesto vocale. In questo contesto uno degli elementi maggiormente significativi è anche la presenza di una nuova classe di strumenti musicali: la stampante ad aghi – direttamente derivata dal progetto Symphony Device – si è mostrata come un organo polifonico dalle possibilità sorprendenti.

> 30 settembre 16.30 >19.30

Parco delle Cascine, Firenze

SOUND & BIKE

Percorso – installazione alla scoperta musicale del Parco delle Cascine

L'idea alla base di Sound & Bike è stata quella di costruire un percorso sensoriale raffinato e sorprendente, oltre che di taglio fortemente innovativo e orientato alla valorizzazione degli spazi urbani e sociali per mezzo delle espressioni artistiche, per creare una grande installazione musicale in grado di evocare una geografia sonora fruibile da tutti coloro che vivono il Parco delle Cascine, cittadini e turisti, creando occasione di dialogo, apertura e accoglienza.

Si è trattato di un percorso-installazione con una serie di postazioni musicali raggiungibili in bicicletta all'interno del Parco delle Cascine dove gruppi italiani e di etnie diverse hanno proposto musiche del mondo: dalla tradizione cubana a quella senegalese, da quella indiana ai canti popolari toscani.

GRUPPI MUSICALI

1 Coro CONfusion / Coro multietnico di musica popolare e contemporanea

direttore: Benedetta Manfriani

2 Supergriots / Musica inedita da Senegal

violino Claudia Cancellotti, percussioni Mamadou Mboup, voce Abdoulaye Niang, chitarra acustica Macisse Vieira

3 Frenesi Latina / Musica tradizionale cubana

chitarra e voce Francesco Birardi, percussioni Gianpaolo Casu, violino Ruben Chaviano

4 De' Soda Sisters / Musica popolare italiana

strumenti a corde e percussioni Veronica Bigontina, chitarra e voce Benedetta Pallesi, strumenti a corde e percussioni Lisa Santinelli

5 Musica tradizionale indiana

tabla Fabio Chiari, sitar Patrizio Gasperini

6 I Fiori Musicali / Quartetto di musica barocca

oboe Lorenzo Fattorini, clavicembalo Simone Stella, violoncello Emilio Pischedda, violino Pier Paolo Ugolini

7 Le Musiquorum / Coro di canti popolari, politici e sociali

direttore: Maria Grazia Campus

8 Zastava Orkestar / Musica di strada balcanica

direttore: Giulio Barbi

Y > Firenze / Pistoia, 30 nov – 3 dic 2017

> 30 novembre ore 19

Istituto Francese di Firenze

OUMOUKHAIRY CARROY / SOLO PIANO CON DONNA #1

Interpretazione Oumoukhairy Carroy

Regia Caterina Poggesi ripresa da Cristina Abati

La sezione Y si è aperta con uno degli ultimi lavori di micro-teatro musicale di Caterina Poggesi, già amata collaboratrice di Tempo Reale. Una narrazione che apre alla lotta intestina tra la matrice tribale e la declinazione borghese, occidentalizzata, coloniale, del più gigante degli strumenti e della sua interprete: il pianoforte.

Il corpo della pianista si pone in relazioni con lo strumento, manifestandosi e nascondendosi attraverso una partitura di gesti e suoni che costruiscono alfabeti nuovi.

> 1 dicembre ore 21.30

Palazzina Reale Stazione Santa Maria Novella

TEMPO REALE ELECTROACOUSTIC ENSEMBLE | RESIDENZE FLUX

Flauto traverso, Elisa Azzarà

Tromba, Marco Baldini

Voce, Monica Benvenuti

Contrabbasso, Guido Zorn

Live electronics, Francesco Pellegrino

Daniela Fantechi, *Istantanea_17*, per flauto traverso solista e ensemble, 2017

Contrabbasso, Alessio Bruno

Chitarra elettrica, Francesco Canavese, Luca Perciballi

Batteria e percussioni, Stefano Rapicavoli

Oggetti sonori e live electronics, Damiano Meacci

Sintetizzatori, Francesco Giomi

Luca Perciballi, *Outside was crowded with people and full of noise*, per contrabbasso solista e ensemble, 2017

Prime esecuzioni assolute – commissioni Tempo Reale

Tempo Reale ha commissionato due nuove opere a compositori under 35 attraverso il progetto RESIDENZE FLUX. La residenza prevedeva appunto la creazione di un'opera che riflettesse sul concetto di flusso sonoro basata sul rapporto tra composizione e improvvisazione. I compositori Fantechi e Perciballi, insieme ai loro "solisti" hanno poi incontrato le due differenti formazioni del Tempo Reale Electroacoustic Ensemble presentando due opere molto diverse tra loro sia per quanto riguarda la forma sia per il rapporto tra musica e interprete.

> 2 dicembre ore 17.30

Palazzina Reale Stazione Santa Maria Novella

RESIDENZE KATE | OPEN LAB

Gli artisti del programma Residenze Kate hanno offerto al pubblico i risultati del proprio lavoro svolto negli studi di Tempo Reale nel proprio periodo di residenza. Dopo una presentazione teorica della ricerca, gli artisti hanno proposto un estratto del lavoro realizzato, che è stato seguito da un momento di discussione e approfondimento con il pubblico.

PROGETTI DI RESIDENZA

1 Andrea Borghi SUPERELIEF
Giradischi preparato Andrea Borghi

Superelief di Andrea Borghi consiste nella possibilità di realizzare calchi di superficie di una determinata area o di un materiale. I calchi vengono restituiti in positivo per ottenere superfici a rilievo che vengono “suonate” da un giradischi preparato con apposite puntine.

2 Ground-to-sea + Biagio Laponte RR: (R)UMORE/(R)ESPIRO
Elettronica Biagio Laponte
Field recording, soundscape composition Emiliano Battistini
Flauto, fiati, pedal effects Fabio Mina
Composizione video Luca Mina

Per il progetto RR: (R)UMORE/(R)ESPIRO, il collettivo Ground-to-sea ha lavorato con il musicista Biagio Laponte alla creazione di una performance strumentale/elettroacustica e audiovisiva che mette in relazione paesaggio, paesaggio sonoro e musica minimale.

> 2 dicembre ore 21.30
Palazzina Reale Stazione Santa Maria Novella
OBOE +

Oboe, Christopher Redgate
Live electronics, Craig Vear

Luciano Berio, *Sequenza VII*, per oboe (1969)
Michael Young, *oboe_prosthesis*, per oboe ed elettronica (2008)
Ollie Bown, *Zamyatin*, per oboe ed elettronica (2010)
Craig Vear, *On Junitaki Falls*, per oboe ed elettronica (2017)
prima esecuzione assoluta

Il concerto ha presentato tre opere innovative per oboe contemporaneo, precedute da uno dei grandi capolavori di Luciano Berio. Christopher Redgate, musicista d'eccezione, è stato l'interprete al centro del progetto di esplorazione di uno degli strumenti orchestrali più misteriosi e suadenti. Le tre composizioni con elettronica impiegano tecniche sperimentali di intelligenza artificiale per estendere le potenzialità espressive sia dello strumento che dello stesso interprete.

Il concerto si conclude con la prima assoluta del compositore britannico Craig Vear, ispirata dal solo “God Bless the Child” del grande jazzista Eric Dolphy.

> 3 dicembre_ Fondazione Marino Marini, Pistoia
TEMPO REALE ELECTROACOUSTI ENSEMBLE | TAU MUSIC

Tromba, Mirio Cosottini

Chitarra elettrica e live electronics, Francesco Canavese
Sintetizzatori e live electronics, Francesco Giomi
Dispositivi elettroacustici, Francesco Casciaro
No-input mixer, Damiano Meacci

Mirio Cosottini, *Dettagli*, per tre esecutori (2016)
Karlheinz Stockhausen, *Pole*, per due esecutori con radio ad onde corte (1970)
Sdeng, *San Paolo*, per due esecutori di live electronics (2016/17)
John Cage, *Variations VI*, per ensemble elettroacustico (1966)

Per la prima volta Tempo Reale ha presentato un progetto a Pistoia, collaborando con la Fondazione Marino Marini e conquistando alla musica l'atrio del bellissimo complesso del Tau. Il programma musicale si è incentrato su opere fondamentali del repertorio elettroacustico di Stockhausen e Cage, alternate a lavori molto recenti che si muovono sul confine tra struttura e improvvisazione: su tutti l'opera di Cosottini, dedicata al TREE e per la prima volta in una versione con l'autore stesso; ma anche l'ultima improvvisazione elettroacustica del progetto Sdeng, realizzata per la Biennale di Musica Elettroacustica di San Paolo in Brasile. Il concerto è stato l'occasione per esplorare un luogo inconsueto, sia attraverso un lavoro fisico sullo spazio sia su un piano metaforico di allargamento della prospettiva culturale.

ATTIVITÀ IN COPRODUZIONE E TOURNÉE

1. REAL GOOD TIME ALL

La coproduzione con Kinkaleri realizzata nel 2015 ha continuato anche nel 2017 la sua tournée, con repliche a Bologna, Atene e San Gimignano.

Il progetto performativo è basato sull'invenzione di un codice gestuale che permette di trascrivere il simbolo alfabetico direttamente sul corpo del danzatore in una continua dinamica spaziotemporale. La forte sperimentazione coreografica di Kinkaleri si è sposata con la ricerca sonora condotta Francesco Casciaro che ha elaborato suoni captati tramite sensori direttamente sulla scena.

29 gennaio Circolo Ufficiali, Bologna

21– 22 giugno Athens & Epidaurus Festival, Atene (Grecia)

24 giugno Festival Nottilucente, San Gimignano - Siena

2. ANATOMIA

La produzione di Compagnia Simona Bertozzi in collaborazione con Tempo Reale e la musica dal vivo di Francesco Giomi è stata più volte in tournée nel 2017. Il lavoro è il risultato di un periodo di ricerca sulle relazioni tra corpo e suono così come tra danza e musica dal vivo.

24 febbraio, Cantiere Florida Firenze

7 aprile, Teatro Felix Guattari Forlì

3 novembre, Autunno Danza Cagliari

28 novembre, Fonderia 39 -Fondazione Nazionale della Danza Reggio Emilia

3. KRZYSZTOF WOLEK / SPIN

Tempo Reale ha curato la parte elettronica dell'ultima opera del compositore polacco Wolek commissionata da Polish National Radio Symphony Orchestra Il lavoro ultimato presso gli studi di Tempo Reale ha permesso la creazione di "SPIN" un'opera per orchestra e live electronics che ha visto la sua prima esecuzione assoluta proprio in Polonia alla Katowice Polish National Symphony Orchestra Concert Hall nel marzo 2017.

24 marzo, Polish National Radio Symphony Orchestra Concert Hall, Katowice (Polonia)

4. TEMPO REALE ITALIA LIVE

Il programma musicale (ideato inizialmente per la presenza di Tempo Reale alla Biennale Internazionale di musica elettroacustica di San Paolo in Brasile nel 2016) viene ripensato appositamente per dare il via nel 2017 a un progetto strutturato che sancisce una collaborazione pluriennale nel campo della sperimentazione sonora con il centro Agon di Milano: a cadenza regolare e alternata alcune iniziative fiorentine saranno presentate nei programmi del centro milanese e viceversa ad anni alterni. Nella prima realizzazione del progetto il Tempo Reale Electroacoustic Ensemble ha suonato opere di compositori elettroacustici italiani.

31 marzo, OPENAgon, Milano

5. MUSICA ISTANTE / CONCERTO

Il concerto è l'esito del workshop di quattro giorni "Musica Istante" a cura di Francesco Giomi, rivolto a musicisti professionisti con l'obiettivo di creare un ensemble temporaneo elettroacustico in grado di costruire un concerto di improvvisazione totale. Il risultato è stato un concerto di espressione collettiva, in cui la sensibilità creativa dei partecipanti ha incontrato la spontaneità, dell'improvvisazione per la ricerca di nuove forme linguistiche. Hanno partecipato al workshop dieci musicisti giovani da tutta Italia.

29 aprile, MART/Auditorium Fausto Melotti, Rovereto

6. EMOTIONAL SOUNDCAPEs + H7-25

Francesco Giomi e il duo elettroacustico H7-25 composto da Damiano Meacci e Gianluca Catuogno sono stati ospiti del Resonant Edge Festival 2017, realizzato ogni anno presso l'Art Centre dell'Edge Hill University.

16 giugno, Art Center of Edge Hill University – Studio Thater, Manchester (UK)

7. MANY MORE VOICES + LFO # 8

Nel mese di settembre Tempo Reale è stato nuovamente ospite del prestigioso Festival d'Autunno di Varsavia con due progetti che si muovevano fra sperimentazione sonora e impatto visuale. Many more voices ha riproposto ed ampliato la collaborazione con il performer vocale David Moss in una versione speciale del progetto, mentre LFO #8 è stato un momento d'improvvisazione creativa per ensemble elettroacustico.

16 settembre, ATM Studio - Warsaw Autumn International Festival of Contemporary Music, Varsavia (Polonia)

8. IN NOMINE LUCIS

La produzione in collaborazione con Luigi De Angelis (regista della compagnia teatrale Fanny & Alexander) e Spectra Ensemble realizzata nel 2015 su musiche di Giacinto Scelsi, è stata presentata al Teatro Colòn di Buenos Aires nel 2017.

Il lavoro si inquadra nella regolare collaborazione tra Tempo Reale (che cura l'elettronica e la regia del suono) e il gruppo teatrale ravennate per la realizzazione di lavori di teatro sonoro.

5- 7 ottobre Teatro Colòn Buenos Aires (Argentina)

9. TEMPO REALE PER LA BIENNALE DI VENEZIA

Tempo Reale ha partecipato alla Biennale di Venezia 2017 con tre interventi di varia tipologia. Il più impegnativo è stato la realizzazione di una nuova produzione insieme al compositore e performer russo Alexander Chernyshkov che ha dato vita ad una partitura che unisce strumenti e dispositivi della quotidianità con l'apporto di due polistrumentisti fuori da schemi convenzionali: relè di ascensore, stampanti ad aghi, floppy disk obsoleti sono stati utilizzati in uno spazio scenico che ha cercato di superare il concetto di concerto tradizionale a favore di una fruizione immersiva e di prossimità, sempre più imprescindibile nelle più emergenti esperienze musicali elettroniche.

Ha poi curato la regia del suono e il live electronics per una serata dedicata al violoncello eseguendo delle prime assolute, infine è stato incaricato dalla Biennale di seguire il coordinamento informatico musicale della Biennale College per tre brevi opere di teatro musicale da camera ideate da tre giovani compositori selezionati dalla Biennale con bando internazionale.

3 ottobre Sala delle Colonne / Ca' Giustinian, Venezia
FOCUS VIOLONCELLO / MICHELE MARCO ROSSI

6 ottobre Teatro Piccolo Arsenale, Venezia
BIENNALE COLLEGE MUSICA / TRE ATTI UNICI

8 ottobre Teatro alle Tese, Venezia
ALEXANDER CHERNYSHKOV + TEMPO REALE / IL ROSSO RISVEGLIATO

10. MEDEA | MEDEA MATERIAL

Nell'ambito di BOLOGNAMODERN#2, Tempo Reale ha partecipato alla realizzazione di MEDEA | MEDEA MATERIAL, melodramma in atto unico per attori e orchestra, curando la regia del suono.

11 e 12 ottobre, Teatro Comunale di Bologna, Bologna

11. SYMPHONY DEVICE. Teatro sonoro per dispositivi

La produzione di Tempo Reale per la Biennale di Venezia 2016 viene presentata in vari contesti prestigiosi sia italiani e che esteri.

23 settembre Istituto Culturale Lazzerini, Prato
Nell'ambito di *Contemporanea Festival*

1 novembre Teatro Kampnagel, Amburgo (Germania)
Nell'ambito di *Elbphilharmonie/Festival Greatest Hits*

6 novembre Teatro Cavallerizza, Reggio Emilia
Nell'ambito di *Festival Aperto di Reggio Emilia*

12. BARDO TODOL

La produzione di Tempo Reale del 2015 che ha visto i musicisti Francesco Casciaro e Salvatore Miele unire il live electronics alla drone music, la pluralità di timbri alla ossessione ritmica, è stata ripresa a Milano in occasione della rassegna musicale Parade Electronique e del PerAspera Festival di Bologna.

13 ottobre Teatro Arsenale, Milano

25 novembre Ippodromo Arcoveggio, Bologna

13. SILENT. VISIONI AL LIMITE DELLA PERCEZIONE

Nel 2017 il centro è stato impegnato anche in una produzione insieme al Festival Aperto di Reggio Emilia e il Secret Theater Ensemble dal titolo *Silent. Visioni dal limite della percezione* in cui i dispositivi tecnologici e scenici realizzati da Tempo Reale sono stati in grado di mettere i performer, ensemble vocale di persone sorde, in comunicazione fra loro e col pubblico superando la “barriera” del suono.

4 novembre, Teatro Cavallerizza Festival Aperto, Reggio Emilia

14. THE GEYSER _ INSTALLAZIONE SONORA

In coproduzione con lo Spazioersetti di Udine Tempo Reale ha realizzato l’installazione sonora THE GEYSER con sound design di Francesco Giomi. L’opera ispirata dal geyser islandese di Stokkur, richiama attraverso il suono il concetto di attesa e di sorpresa. La stessa è stata poi ripresa sempre nel 2017 per Tuscany Art Industry Tempo Reale presso la Ex Fabbrica Forti all’Isola nel Comune di Vaiano e infine per il festival PerAspera di Bologna.

3 giugno, Ex Teatro Cinema Odeon, Udine

12 novembre, Ex Fabbrica Forti all’Isola, Vaiano (PO)

25 novembre, Ippodromo Arcoveggio, Bologna

15. SSS_ SUONO STUDIO SAVIOLI

In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita dell’architetto Leonardo Savioli, Tempo Reale ha sonorizzato lo studio Savioli al Galluzzo per un’esperienza percettiva dello spazio architettonico. Per tre giorni dalle 14 alle 17 il pubblico a piccoli gruppi poteva entrare nello studio e percepire la presenza di Savioli riecheggiar nello studio attraverso la traccia delicata delle voci che lo hanno abitato, L’installazione ha restituito così al visitatore l’idea di un luogo intimo e creativo.

7 – 10 dicembre, Studio Savioli, Galluzzo (Fi)

16. MDI SOW #3 ALTRE VOCI

In collaborazione con MDI Ensemble il centro ripropone a Milano il programma musicale presentato a settembre per il Tempo Reale Festival unendo inoltre un pezzo di grande

rilevanza per la storia, il repertorio e la componente elettronica del pezzo ovvero “Altra Voce” di Luciano Berio.

10 dicembre Teatro Arsenale, Milano

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

1 LABORATORI/ ATTIVITA' FORMATIVA

> LABORATORIO PER BAMBINI / DRINNN! COME SUONA LA MIA SCUOLA?

Un ciclo di esperienze laboratoriali “sul campo” condotte da un gruppo di giovani operatori culturali fiorentini e rivolte agli studenti delle scuole elementari. In maniera inedita i bambini sono stati coinvolti in un processo esplorativo e creativo che inquadra in una luce nuova tutte le sonorità dello spazio-scuola. Accompagnati nella scoperta di una nuova modalità di utilizzo degli strumenti della loro produzione quotidiana, dalle stesse mani, fino agli oggetti più tipici della giornata scolastica i bambini sono così portati ad un aumento di consapevolezza verso un ambiente conosciuto e familiare, quale la scuola, attraverso l'ascolto attivo e quindi la scoperta della sua valenza sonora e delle sue potenzialità inaspettate. Il progetto ha coinvolto 12 classi nell'anno scolastico 2016-2017 per un totale di circa 293 bambini e circa 14 insegnanti di diversi Istituti scolastici del Comune di Firenze.

> LE JARDIN DU SON

Nell'ambito del progetto Europeo “Il paesaggio sonoro in cui viviamo” (Erasmus + 2016 – 2019) Tempo Reale ha organizzato una cinque giorni di incontri, dibattiti e attività dimostrative rivolte a partecipanti provenienti dai diversi paesi europei partner del progetto, in un'ottica di scambio di buone pratiche sulle metodologie di lavoro applicate alle attività di sensibilizzazione al paesaggio sonoro e di educazione all'ascolto.

> WORKSHOP / MUSICA ISTANTE

In collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Rovereto, il Conservatorio di Musica G. B. Martini di Bologna e il Laboratorio di Filologia musicale dell'Università degli Studi di Trento, Tempo Reale ha guidato un workshop rivolto a musicisti con l'obiettivo di creare un ensemble elettroacustico che sia in grado – dopo un breve periodo di training – di costruire un concerto di improvvisazione creativa totale.

Il workshop si basa su un metodo progettuale che riprende alcuni concetti sviluppati da improvvisatori e conductor come Bruno Maderna, Butch Morris, Vinko Globokar integrandoli in maniera originale con una serie di esperienze derivate dalla musica elettroacustica e modulandoli in schemi creativi completamente nuovi.

Il conductor ha insegnato agli interpreti, attraverso una serie di incontri operativi, un vocabolario di segni ideografici e simboli che hanno permesso di costruire insieme un lavoro musicale in tempo reale, sviluppando e trasformando singoli elementi timbrici, melodici, armonici, così come strutture più organizzate come ripetizioni, frasi e soli.

26 – 29 aprile 2017

Centro studi Santa Chiara, Rovereto

> TR INCONTRI / D.A.V.I.D: il software che dà voce alle emozioni

Marco Liuni, ricercatore presso l'IRCAM, ha presenta DAVID (Da Amazing Voice Inflection Device), software ideato e realizzato dall'équipe CREAM in grado, grazie all'elaborazione del segnale audio, di aggiungere emozioni alla voce umana, sia su campioni pre-registrati che in tempo reale.

24 maggio, ore 17.30

Villa Strozzi, Firenze

> WORKSHOP / Che cosa significa nuovi strumenti?"

Nell'ambito del bando TOOLS FOR MUSIC i musicisti selezionati hanno partecipato al workshop aperto al pubblico per riflettere in maniera condivisa sulle nuove frontiere della sperimentazioni di nuovi strumenti musicali, dalle modalità di riattualizzazione di strumenti di uso comune in chiave tecnologica alle nuove creazioni, sia sull'aspetto sonoro e musicale dei possibili utilizzi nelle performance dal vivo.

22 settembre ore 17.30

Limonaia di Villa Strozzi, Firenze

Moderatori, Francesco Casciaro, Andrea Gozzi

> FRANÇOISE BAYLE / LEZIONE DI MUSICA

“LA FORME DU SON C'EST UN OREILLE”

Il pioniere della musica elettroacustica francese ha incontrato studenti, musicisti e pubblico per una *lectio magistralis* in cui è stato possibile addentrarsi nell'universo compositivo di questo grande compositore, ponendo l'accento sul termine (da lui stesso coniato) “acusmatico” con esempi dalle sue stesse opere appartenenti a momenti diversi della sua carriera artistica.

23 settembre ore 17.30

Istituto Francese di Firenze

> WORKSHOP / KATRINEM_ SCHUHZUGEHÖR_ PATH OF AWARENESS

La performer tedesca Katrinem ha guidato un workshop per musicisti appassionati al tema del paesaggio sonoro e sound designer incentrato sul rapporto tra il fiume Arno e la città di Montelupo Fiorentino, affrontando il tema del suono ambientale in un'ottica di sensibilizzazione al suono originario e reale della città ritmato dalla presenza del fiume.

10 – 12 novembre 2017
Firenze, Montelupo Fiorentino

2 FORMAZIONE DEL PUBBLICO

> NUOVAMENTE BERIO / INTRODUZIONI

Il concerto realizzato durante le celebrazioni del trentennale di Tempo Reale ha visto precedere l'esecuzione dei tre pezzi in programma da introduzioni in grado di proporre inedite prospettive di guida all'ascolto, per risentire e rileggere in una luce nuova grandi capolavori del repertorio elettronico.

Le introduzioni sono state a cura delle musicologhe Luisa Santacesaria e Giulia Sarno e del critico teatrale Rodolfo Sacchetti.

> SOUNDWALK FOCOGNANO

In occasione delle attività promosse all'interno del progetto europeo "Il paesaggio sonoro in cui viviamo" di cui Tempo Reale è partner insieme ad altri paesi europei, è stata aperta al pubblico la passeggiata sonora guidata presso l'Oasi WWF Stagni di Focognano. Dopo un'introduzione sulla storia e sulla morfologia del luogo a cura del Biologo Carlo Scoccianti i partecipanti sono stati guidati nell'oasi alla scoperta dei suoni naturali.

12 aprile ore 10
Oasi WWF Stagni di Focognano Campi Bisenzio
SOUNDWALK FOCOGNANO
a cura di Carlo Scoccianti e Francesco Giomi

> PERCORSO SILENZIO

Il progetto nasce con l'intento di essere un'occasione di riflessione condivisa sull'importanza dell'esperienza del silenzio: luoghi noti e inconsueti della Basilica di Santa Croce sono stati reinterpretati in chiave quasi spirituale all'ascolto di diverse tipologie di silenzio e di paesaggio sonoro.

Il percorso, per piccoli gruppi di persone, ha previsto delle tappe in quei luoghi simbolici del complesso monumentale in totale assenza dei quotidiani flussi turistici, per una riappropriazione personale degli spazi, delle architetture e delle opere d'arte. Attraverso il silenzio l'immersione in un'esperienza sensoriale tanto potente quanto inedita.

12 e 14 giugno ore 19 e 20.30

Basilica di Santa Croce

PERCORSO SILENZIO. Viaggio alla scoperta acustica di S. Croce

> TAVOLA ROTONDA / ... E TU SLEGALO SUBITO

Per contestualizzare e sensibilizzare all'ascolto del concerto in apertura del Tempo Reale Festival ELETTROSCHOK con Pierpaolo Capovilla e il Tempo Reale Electroacoustic Ensemble, il centro in collaborazione con Chille della Bilancia ha organizzato una tavola rotonda sulle pratiche di contenimento che ancora oggi si applicano in psichiatria.

20 settembre ore 18

Ex Ospedale Psichiatrico di San Salvi, Firenze

.. E TU SLEGALO SUBITO

Tavola rotonda sulle pratiche di contenimento