

Tematiche di ricerca vincolate delle borse di studio ex D.M. 629/2024 (Dottorati PNRR)

Tematica 1

SUONO, RUMORE, TIMBRO

Il suono, nella sua infinita varietà e complessità, rappresenta un universo ancora non completamente esplorato. La musica, in particolare, offre un terreno fertile per indagare le profonde connessioni tra suono, sensazione e significato. Questa tematica di ricerca si propone di investigare le molteplici sfaccettature della creazione, manipolazione e percezione timbrica in contesti musicali. Il progetto di ricerca relativo a questa tematica può comprendere:

- lo studio delle proprietà fisiche e psicoacustiche che definiscono il timbro di un determinato strumento, di una voce o di un suono complesso;
- sperimentazione nella propria pratica compositiva o performativa di nuove tecnologie per la sintesi, il campionamento e la manipolazione del suono;
- creazione di paesaggi sonori immersivi che esplorino le potenzialità del suono nello spazio e nella percezione umana;
- uso innovativo nella propria pratica musicale di strumenti tradizionali attraverso tecniche estese.

Tematica 2

I PROCESSI CREATIVI NELLA COMPOSIZIONE E NELL'IMPROVVISAZIONE

La musica si nutre di due forze creative fondamentali: la composizione e l'improvvisazione. Questi due mondi, apparentemente distinti, si intrecciano e si contaminano a vicenda, dando vita a un universo sonoro in continua evoluzione. Questa tematica si propone di indagare i processi creativi che sottendono alla composizione e all'improvvisazione musicale. Nel suo progetto di ricerca la/il dottoranda/o può prendere in considerazione:

- diverse metodologie e strategie compositive, esplorando le strutture formali e le tecniche di elaborazione musicale impiegate dalle/i compositrici/ori;
- le caratteristiche distintive dell'improvvisazione, come l'imprevisto, l'interazione tra diversi musicisti e la capacità di generare musica estemporanea;
- la natura della notazione (tradizionale) e la sua relazione alla pratica compositiva e alla pratica improvvisativa;
- la sperimentazione nella propria pratica artistica di grammatiche e sintassi alternative, esaminando l'utilizzo di strutture formali aperte, non lineari e indeterminate nella composizione e nell'improvvisazione;
- le interazioni tra compositori, esecutori e tecnologie nella propria pratica artistica compositiva e/o improvvisativa.

Tematica 3

RELAZIONE TRA MUSICA E ALTRE DISCIPLINE O ARTI

La musica non si esaurisce nel regno delle note e delle melodie, ma intreccia profonde connessioni con altre forme d'arte e molteplici discipline. Questa tematica

di ricerca si propone di esplorare le sinergie e gli scambi fecondi tra la musica e altri campi del sapere.

Questo progetto di ricerca può includere:

- la relazione tra musica e pensiero nella propria attività compositiva e/o performativa, anche ispirandosi al significato e alla funzione che la filosofia ha avuto per determinati compositori o in determinati periodi storici;
- il ruolo della musica nel teatro, analizzando e ripensando il modo in cui essa contribuisce alla creazione di atmosfere e alla caratterizzazione dei personaggi;
- le relazioni tra ricerca artistica in musica e ricerca artistica nelle arti visive, analizzando e immaginando possibili reciproche influenze e forme di espressione artistica ibrida;
- indagare le relazioni tra musica e letteratura attraverso e nella propria pratica artistica, analizzando l'interazione tra musica e poesia, narrativa o teatro.

Tematica 4

PERFORMANCE E INVENZIONE MUSICALE

La performance musicale rappresenta un universo affascinante e in continua evoluzione, dove l'atto di suonare si intreccia con molteplici elementi, creando un'esperienza ricca e complessa. Questa tematica di ricerca permette di esplorare le diverse dimensioni che caratterizzano la performance e la pratica musicale.

La/Il dottoranda/o può perseguire nella sua ricerca i seguenti obiettivi:

- analizzare e riconsiderare come la relazione tra musiciste/i, pubblico e spazio performativo influenza la (propria) performance musicale;
- esplorare come il background culturale, sociale e storico del/la musicista e del pubblico influenza l'interpretazione e la fruizione della musica;
- studiare e concepire nuove modalità di esecuzione musicale e performance sperimentali che superino la forma concerto tradizionale;
- valutare l'impatto delle tecnologie e dei media sulla creazione, esecuzione e fruizione della musica, analizzando le nuove opportunità che ne derivano;
- indagare come il corpo e la gestualità determinano l'esperienza della musica nella propria pratica musicale.

Tematica 5

L'IMPATTO DELLA TECNOLOGIA SULLA MUSICA

Nell'era digitale, la musica si intreccia in modo indissolubile con la tecnologia, dando vita a un universo sonoro in continua evoluzione. Questa tematica di ricerca si propone di indagare criticamente il ruolo pervasivo della tecnologia nella creazione, diffusione e fruizione della musica.

Il progetto di ricerca può includere:

- esplorare come software DAW, strumenti virtuali e tecniche di produzione digitale trasformino il processo compositivo e la realizzazione musicale nella pratica propria e di altre/i musiciste/i ;

- valutare l'impatto di controller MIDI, sintetizzatori digitali e tecnologie di sound design sulla (propria) performance musicale e sulla sperimentazione sonora;
- indagare come le tecnologie digitali hanno rivoluzionato la registrazione, la riproduzione e la distribuzione della musica, determinando accessibilità, commercializzazione e fruizione della stessa;
- attraverso l'ideazione di nuove pratiche di composizione e fruizione musicale investigare le applicazioni dell'intelligenza artificiale in musica e nell'analisi musicale.

Tematica 6

MUSICA E IDENTITÀ

La musica non è solo un insieme di suoni e strutture, ma è un potente dispositivo che riflette, esprime e plasma l'identità individuale e collettiva. Questa tematica di ricerca si propone di indagare le profonde connessioni tra musica, identità culturale e sociale.

Il progetto relativo a questa tematica può comprendere:

- esplorare, anche attraverso la propria pratica artistica, come la musica possa al tempo stesso rafforzare e destabilizzare tradizioni, valori e costumi di diverse culture, condizionando il senso di appartenenza a una comunità;
- valutare come la musica sia utilizzata da gruppi sociali, minoranze etniche, movimenti politici e religiosi per esprimere la propria identità, i propri valori e le proprie rivendicazioni;
- indagare l'utilizzo della musica come strumento di mobilitazione e protesta sociale;
- esplorare come la globalizzazione, la migrazione e le tecnologie digitali influenzano il modo in cui la musica si relaziona con l'identità individuale e collettiva;
- immaginare e sperimentare nuove pratiche musicali che favoriscano processi di emancipazione individuale e collettiva.