Programma di lavoro per progetto di ricerca

Fase 1 (primo anno)

Obiettivi

- 1. Delineare l'applicabilità di metodologie improvvisative musicali a diversi contesti, individuali e collettivi, al fine di utilizzarle più consapevolmente in base a ciò che è richiesto dalla situazione valutando i loro punti di forza e le loro criticità.
- 2. Riflettere in maniera preliminare sulla natura comunicativa (modale) dell'improvvisazione musicale e sul concetto di multimodalità come applicazione di diverse alfabetizzazioni ad un unico contesto performativo finalizzate ad una sua fruizione e comprensione migliorata.
- 3. Identificare gli approcci usati nel teatro musicale e più ampiamente nelle performing arts/sound arts con aspetti intrinsecamente multimodali; riflettere sulla relazione tra performance interdisciplinare e multimodale.
- 4. Gettare le basi di una strategia integrativa tra metodologie di improvvisazione musicale e di performing arts, con particolare attenzione alla sfera del teatro musicale, sia perché per sua stessa natura è multimodale e include, al suo interno, diverse discipline, sia perché potrebbe essere la forma di restituzione conclusiva che meglio integra gli aspetti oggetto di ricerca.
- 5. Definire un rapporto tra improvvisazione e composizione che contestualizzi l'utilizzo di indicazioni esecutive più o meno fisse e stringenti a supporto di contesti articolati in relazione al numero di artisti coinvolti e al risultato che si richiede

Tematiche da affrontare

- Ricerca metodologica di improvvisazione individuale e collettiva nel suo aspetto "monomodale"
 - Improvvisazione libera
 - Improvvisazione su materiale musicale scritto / Improvvisazione su schema
 - Improvvisazione su canovaccio verbale strutturale
 - Improvvisazione su materiale non verbale e/o extramusicale
 - Conduction
 - Composizione per improvvisazione
- Approfondimento su tecniche e tecnologie utilizzate nel mondo delle performing arts e sound arts
 - Indagine specifica nel campo del teatro musicale, disamina della sua articolazione interna, finalizzata a ricavare spunti di ricerca ulteriore e avere più consapevolezza dello stato dell'arte
 - Possibili integrazioni nell'ambito improvvisativo di determinati elementi rilevati
 - Graduale passaggio da performance monomodale a performance mul-

timodale

Attività pratiche

Primo blocco (dicembre-marzo)

- 1. Sperimentazione di diverse modalità improvvisative a livello individuale (fagotto solo, elettronica sola, fagotto ed elettronica).
- 2. Analoga sperimentazione in ambito collettivo con ensemble di dimensione ridotta (da duo a quintetto): organizzazione di attività laboratoriali di musica di insieme improvvisata. E' auspicabile il coinvolgimento degli studenti di Conservatorio di tutte le classi e dipartimenti (classica, elettronica, jazz, composizione).
- 3. Nell'ottica e nell'auspicio della creazione naturale di un bacino di studenti che, a rotazione, parteciperà alle sessioni di improvvisazione di gruppo, verranno affrontate dapprima diverse strategie di improvvisazione guidata (indicazioni verbali scritte/orali, strutture a schema, canovacci, composizioni per improvvisazione) costantemente valutate nella loro efficacia in base alla costituzione del gruppo e del contesto.
- 4. Coinvolgimento degli studenti del corso Ambienti Esecutivi Multimodali ed Interattivi per incominciare a raccogliere elementi interdisciplinari da integrare alla pratica improvvisativa musicale.
- 5. Avviamento di un diario di campo che raccolga le mie considerazioni sulle attività svolte, sia a livello individuale che collettivo, e gli eventuali feedback e riflessioni di coloro che partecipano alle sessioni di sperimentazione improvvisativa. Il diario raccoglie anche eventuali registrazioni utili alla ri-analisi delle sessioni di improvvisazione.

Secondo blocco (marzo-giugno)

- 1. Prosecuzione delle delle attività del blocco precedente, a livello individuale e collettivo; focalizzazione sulle diverse pratiche di improvvisazione totalmente libera e sulla conduction.
- 2. Indagine sulle metodologie di cui sopra con specialisti esterni del settore in forma di collaborazioni o interviste.
- 3. Valutazione preliminare del lavoro svolto e prime riflessioni sull'efficacia delle strategie improvvisative adottate.
- 4. Introduzione di elementi che portino il piano di lavoro verso la multimodalità (ad esempio, introduzione di un elemento visivo o testuale che si aggiunga a quello prettamente acustico).
- 5. Approfondimenti personali in materia di teatro musicale e performing arts al fine di raccogliere ulteriore materiale e spunti per procedere nella seconda fase della ricerca. Indagine su realtà italiane che hanno operato nell'improvvisazione e nel teatro musicale (ad esempio, indagine su **Intermedia** di Guaccero)
- 6. Prima possibile restituzione: concerto di musica improvvisata come presentazione del lavoro svolto, con conseguente verifica o eventuale revisione

delle considerazioni fatte fino a quel punto.

Terzo blocco (giugno-settembre)

- 1. Prosecuzione delle attività del blocco precedente, spazi permettendo vista la sospensione estiva (possibilità di organizzare sessioni di improvvisazione in altri spazi?)
- 2. Partecipazione ad eventuali masterlcass/workshop estivi.
- Approfondimenti personali in materia di teatro musicale e performing arts al fine di raccogliere ulteriore materiale e spunti per procedere nella seconda fase della ricerca. Approfondimento dello stato dell'arte a livello internazionale.

Quarto blocco (settembre-dicembre)

- 1. Prosecuzione o ripresa delle attività di sperimentazione collettive; queste saranno incentrate sull'inserimento graduale e ponderato di elementi scenografici (perlopiù intesi come azioni corporee) integrati alle metodologie improvvisative dei blocchi precedenti (impro guidata, impro libera, conduction).
- 2. Riflessione sull'inserimento di elementi testuali (e in generale, di elementi semanticamente polarizzanti anche musicali) nell'ottica di mantenere un equilibrio tra gli elementi della performance multimodale.
- 3. Seconda possibile restituzione: concerto di musica improvvisata strutturato con diverse tecniche e strategie improvvisative.
- 4. Esame dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi prefissati.

Fase 2 (secondo anno)

Obiettivi previsti

- 1. Delineare punti di incontro tra le metodologie per l'improvvisazione non idiomatica e le loro specificità rilevate durante la prima fase e tecniche e tecnologie utilizzate comunemente nell'ambito delle performing arts.
- 2. Continuare l'attività di sperimentazione pratica ampliando lo spettro di elementi interdisciplinari nell'improvvisazione musicale. Integrazione, in più fasi ed in maniera controllata, di elementi visivi (testuali, immagine, video), teatrali e scenografici. Particolare attenzione sarà riservata all'interazione tra suono e linguaggio verbale, elemento di grande rilievo dal punto di vista scenografico e teatrale, ma delicato da trattare dal punto di vista semantico.

Fase 3 (terzo anno)

Obiettivi previsti