

RICCARDO MAZZA

EXPERIMENTAL WORKS 2000-2015

Experimental Works 2000-2015 raccoglie in 9 CD oltre 50 composizioni originali realizzate da Riccardo Mazza nel primo quindicennio degli anni 2000, frutto di sperimentazione sonora in differenti ambiti culturali, artistici e scientifici.

Si tratta di una raccolta monografica che per complessità e poliedricità è stata suddivisa per temi che fanno riferimento a specifici momenti in cui l'autore ha sviluppato metodi, algoritmi o tecniche specifiche sperimentali per realizzare le sue composizioni.

Le aree tematiche spaziano dalla musica concreta, spesso realizzata con sonorità che Riccardo Mazza ha registrato in giro per il mondo con speciali tecniche microfoniche in surround da lui stesso sviluppate durante la produzione delle librerie sonore Dolby, alla musica algoritmica composta scrivendo del codice informatico soprattutto per installazioni in ambito artistico contemporaneo, fino ad una vasta produzione di musiche elettronico/sintetiche create come ambientazioni sonore per le molte installazioni multimediali in ambito museale, che l'autore ha progettato e realizzato con lo studio Interactivesound da lui fondato nel 2001.

Alcune sperimentazioni hanno anche un risvolto scientifico, come la creazione delle onde simulate del sonno, pubblicate in uno studio sulle applicazioni in ambito psicoacustico e inserite come elemento in molte delle composizioni. La complessa tematica delle 9 pubblicazioni è descritta nel libretto che accompagna la raccolta dove ogni CD è corredato da una breve descrizione che lo contestualizza all'interno del periodo e del tipo di ricerca sperimentale condotta.

CONCRETO

Le tracce di questo album si basano su registrazioni sonore ambientali e di rumori effettuate dall'autore nel corso degli anni. Due sono stati i momenti determinanti nello sviluppo di questo tipo di ricerca sperimentale. Il primo con la creazione nel 1999-2000 della libreria sonora Renaissance sfx Dolby Surround, la prima raccolta sonora al mondo, mai realizzata prima, di registrazioni ambientali spazializzate in Dolby Surround.

Il secondo alcuni anni dopo, quando viene prodotta un'ulteriore raccolta sonora insieme a SoundBuilder®, un software che permette di ricostruire ambienti sonori complessi spazializzati in surround partendo da singoli elementi. La raccolta riprende i lavori basati su queste sonorità concrete, che spesso sono stati realizzati per creare ambienti sonori a complemento di esposizioni, mostre e installazioni museali. Per la loro pubblicazione ogni brano è stato rivisto personalmente dall'autore e reinterpretato per ottenere una versione più artistico musicale e compatibile con lo stereo.

1. Flight (2000)	3:07
2. Stream (2010)	4:54
3. Oil for Food (2005)	7:36
4. Memoria - I (2015)	11:45
5. Panta Rei (2001)	7:20
6. Amazonas (2010)	12:43

RICCARDO MAZZA
EXPERIMENTAL WORKS 2000-2015
1. CONCRETO

RICCARDO MAZZA
EXPERIMENTAL WORKS 2000-2015
2. ASTRATTO

ASTRATTO

I brani che compongono questo album hanno la caratteristica principale di non avere uno sviluppo armonico definito né una stesura lineare, poiché sono composizioni realizzate dall'autore durante la progettazione di installazioni per mostre, musei o gallerie d'arte.

Generalmente si tratta di ambienti sonori che si ripetono in loop in modo da non dare l'impressione di uno sviluppo tematico, lasciando il visitatore sospeso in uno spazio atemporale. I tempi, solitamente molto lunghi, delle tracce sonore producono un flusso musicale pressoché costante.

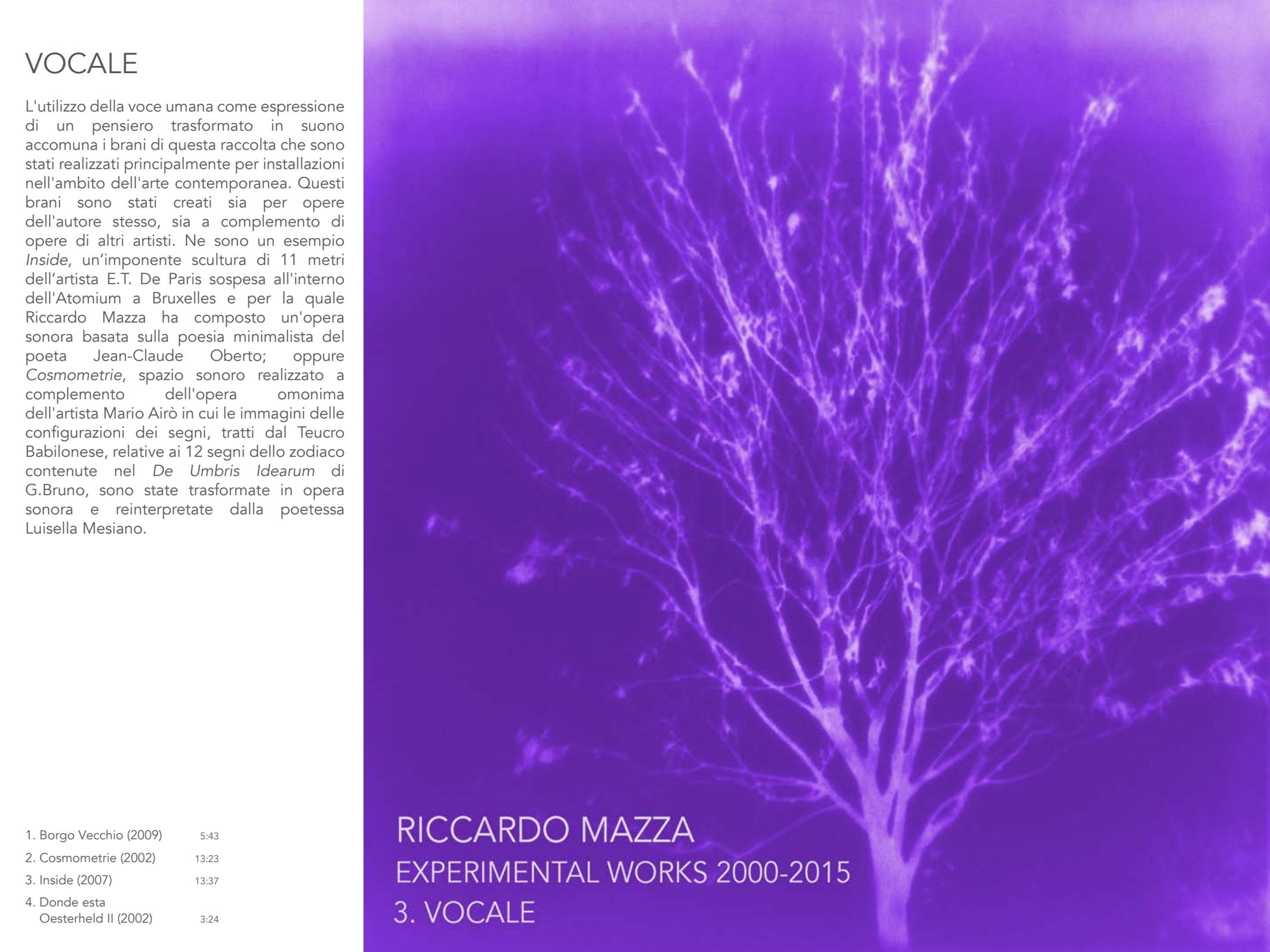
Per questa raccolta ogni brano è stato rivisto, a volte anche con l'aggiunta di alcuni elementi, in modo da poter fornire all'ascoltatore una chiave di lettura più lineare, pur mantenendo intatte le caratteristiche sonore originali.

1. Synapse I (2002)	6:44
2. La Forza dell'Unità (2012)	17:48
3. Meccanismi (2013)	5:56
4. The Big Embrace - I (2003)	11:13
5. Urban Center (2012)	4:23
6. Memoria - II (2013)	13:04

VOCALE

L'utilizzo della voce umana come espressione di un pensiero trasformato in suono accomuna i brani di questa raccolta che sono stati realizzati principalmente per installazioni nell'ambito dell'arte contemporanea. Questi brani sono stati creati sia per opere dell'autore stesso, sia a complemento di opere di altri artisti. Ne sono un esempio *Inside*, un'imponente scultura di 11 metri dell'artista E.T. De Paris sospesa all'interno dell'Atomium a Bruxelles e per la quale Riccardo Mazza ha composto un'opera sonora basata sulla poesia minimalista del poeta Jean-Claude Oberto; oppure *Cosmometrie*, spazio sonoro realizzato a complemento dell'opera omonima dell'artista Mario Airò in cui le immagini delle configurazioni dei segni, tratti dal Teucro Babilonese, relative ai 12 segni dello zodiaco contenute nel *De Umbris Idearum* di G.Bruno, sono state trasformate in opera sonora e reinterpretate dalla poetessa Luisella Mesiano.

1. Borgo Vecchio (2009)	5:43
2. Cosmometrie (2002)	13:23
3. Inside (2007)	13:37
4. Donde esta
Oesterheld II (2002)	3:24

RICCARDO MAZZA
EXPERIMENTAL WORKS 2000-2015
3. VOCALE

RICCARDO MAZZA
EXPERIMENTAL WORKS 2000-2015
4. PULSAZIONI

PULSAZIONI

Queste composizioni provengono da brani composti in periodi e in situazioni differenti, ma accomunati da una base pulsante che ne scandisce ritmicamente il tempo.

La costante temporale è generata in maggiore o minore misura da algoritmi di psicoacustica che generano l'impressum a livello cognitivo di frequenze molto basse, sub armonici spesso al di sotto dei 20 Hz (frequenza limite sulla soglia dell'udibilità). Questi speciali modelli matematici, sono stati sviluppati da Riccardo Mazza nel corso della sua ricerca sulle onde del sonno, pubblicata nel 2003 insieme ad un brevetto che espone un metodo di generazione simulata acusticamente delle onde theta, alpha, sigma, delta prodotte dal cervello durante le fasi del sonno. L'autore ha in seguito utilizzato artisticamente queste tecniche per la realizzazione delle pulsazioni ritmiche a bassa frequenzache ritroviamo nei brani raccolti in questo album.

1. Lingua Materna (2005)	4:48
2. Synapse - II (2002)	4:48
3. Chaos (2003)	5:03
4. Santi e Luoghi - I (2012)	10:05
5. OneOff (2002)	4:43
6. Sonno Sogno (2002)	3:44

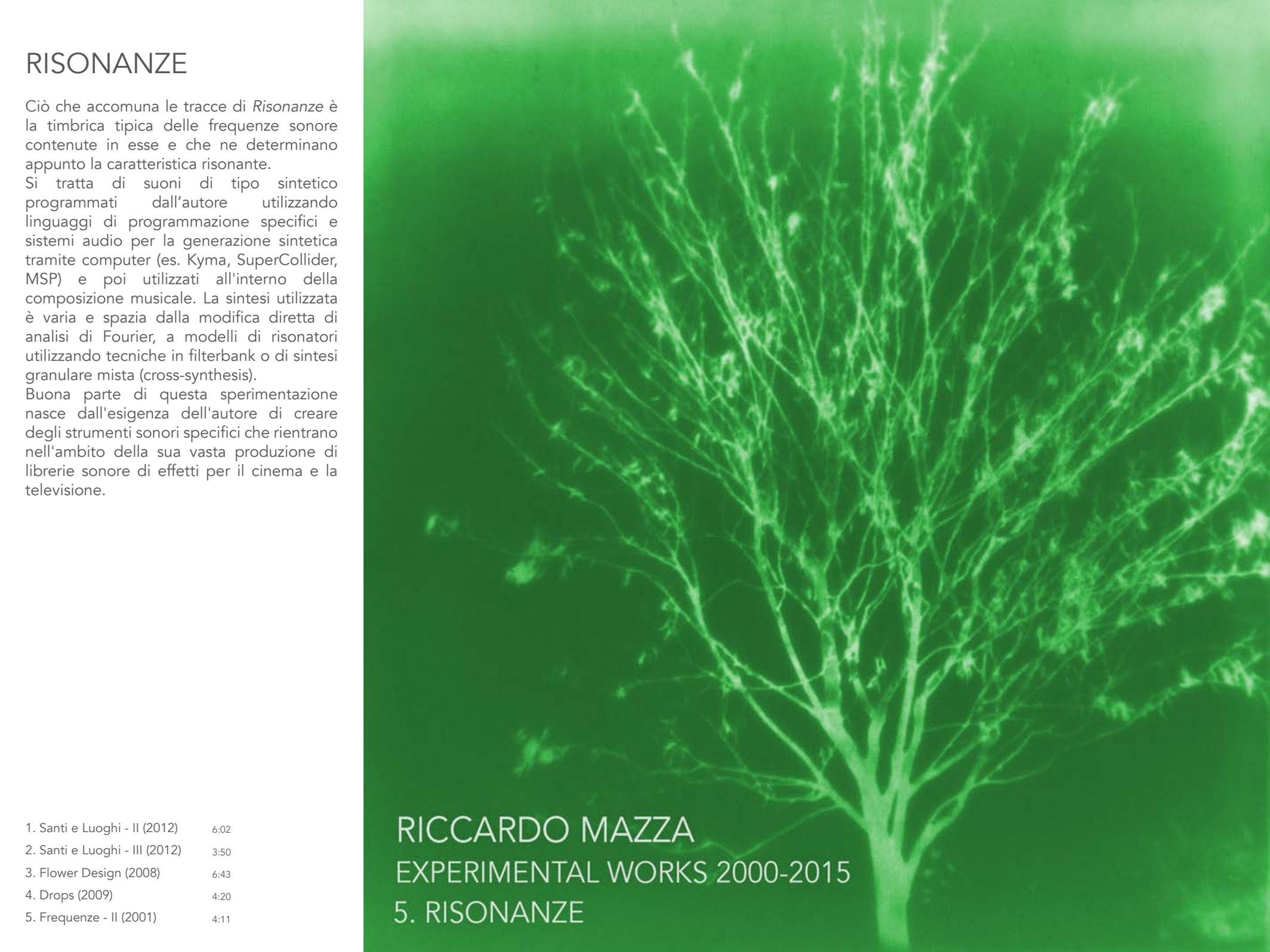
RISONANZE

Ciò che accomuna le tracce di *Risonanze* è la timbrica tipica delle frequenze sonore contenute in esse e che ne determinano appunto la caratteristica risonante.

Si tratta di suoni di tipo sintetico programmati dall'autore utilizzando linguaggi di programmazione specifici e sistemi audio per la generazione sintetica tramite computer (es. Kyma, SuperCollider, MSP) e poi utilizzati all'interno della composizione musicale. La sintesi utilizzata è varia e spazia dalla modifica diretta di analisi di Fourier, a modelli di risonatori utilizzando tecniche in filterbank o di sintesi granulare mista (cross-synthesis).

Buona parte di questa sperimentazione nasce dall'esigenza dell'autore di creare degli strumenti sonori specifici che rientrano nell'ambito della sua vasta produzione di librerie sonore di effetti per il cinema e la televisione.

1. Santi e Luoghi - II (2012)	6:02
2. Santi e Luoghi - III (2012)	3:50
3. Flower Design (2008)	6:43
4. Drops (2009)	4:20
5. Frequenze - II (2001)	4:11

RICCARDO MAZZA EXPERIMENTAL WORKS 2000-2015 5. RISONANZE

ALGORITMI

Si tratta di una raccolta particolare che comprende sonorità generate in modo algoritmico o interattivo. Sono opere a sé stanti, spesso realizzate in ambito artistico o teatrale e che, a differenza di una composizione tradizionale costruita e finalizzata in studio, sono generate in tempo reale tramite sistemi hardware-software specifici progettati dall'autore stesso.

Questi apparati possono comprendere sensori, fotocellule o rilevatori di vario tipo collegati ad un computer che a sua volta esegue un software o un listato matematico. Poiché la riproduzione non è ripetibile, in quanto la traccia sonora viene composta al momento dal sistema, sono state inserite alcune delle registrazioni tratte direttamente dalle performance originali e rimontate per una durata sufficiente a rappresentarne l'idea.

Questo tipo di sperimentazione cerca di inserire la scrittura (in questo caso rappresentata dal listato informatico) come elemento formale nella composizione elettronica, dove l'esecuzione è prodotta dal pubblico che, interagendo con il sistema, diventa esso stesso partecipe dell'opera in un modo sempre diverso ed irripetibile.

RICCARDO MAZZA
EXPERIMENTAL WORKS 2000-2015
6. ALGORITMI

1. Laboratory (2003)	1:51
2. De Umbris Idearum (2001)	2:23
3. Bioweeds (2003)	22:24
4. Ortosonoro (2013)	1:34

SPAZI ARMONICI

Le tracce contenute all'interno delle raccolte *Spazi Armonici* sono composizioni che presentano una dominante di tipo armonico. I brani non sono necessariamente scritti in modalità tonale o modale, tuttavia presentano una struttura verticale che in maggior o minor misura si fonda sui rapporti armonici.

Queste composizioni rappresentano una fase di passaggio tra la musica più tonale e pop, caratteristica dei lavori di Riccardo Mazza della metà degli anni '90, e la ricerca sperimentale sonora e psicoacustica, avviata sul finire del decennio. Da una parte le fondamenta dei rapporti armonici è ancora fortemente presente e dall'altra si coglie chiaramente l'esigenza di trasformazione verso un ambito più sperimentale, che si avvale di elementi sonori concreti come rumori, noise o elementi sintetici inarmonici. Il tentativo di trasformazione nasce dall'esigenza di esplorare un mondo più complesso dal punto vista timbrico e della stesura dei brani, dove questi nuovi elementi cercano di trovare un loro spazio all'interno della composizione.

1. Interazioni - I (2000)	2:44
2. Il Bel Paese (2013)	5:25
3. Akhenaton (2009)	4:07
4. Into the game (2001)	5:31
5. Interazioni - II (2000)	5:41
6. Forum Fulvii (2008)	11:29
7. Amore e Psiche (2009)	7:14

RICCARDO MAZZA
EXPERIMENTAL WORKS 2000-2015
7. SPAZI ARMONICI

RICCARDO MAZZA
EXPERIMENTAL WORKS 2000-2015
8. VISIONI IMMAGINARIE

VISIONI IMMAGINARIE

Visioni immaginarie raccoglie i lavori realizzati da Riccardo Mazza nel periodo di passaggio tra la sperimentazione sonora sviluppata tra il 2000 e il 2006 con la creazione di installazioni artistiche nell'ambito dell'arte contemporanea, e la prima fase di sviluppo dei lavori fatti con lo studio Interactivesound, da lui fondato nel 2001 e con il quale ha progettato installazioni in ambito culturale e museale. Sono raccolte in questo album le opere più evocative dove l'autore interpreta le proprie visioni in modo libero e personale, come se si trattasse di una colonna sonora per un mondo o una storia immaginaria. Molte di queste composizioni sono state pensate, o meglio immaginate, come sonorizzazioni di opere astratte di artisti contemporanei. *The Big Embrace*, ad esempio, è la colonna sonora realizzata per l'opera d'arte visiva su DVD dell'artista E.T. De Paris con cui Riccardo Mazza ha collaborato in molte occasioni, o *Noir* surreale ambientazione creata per Il Film Festival del Noir.

1. Lhasa - II (2001)	7:29
2. The Big Embrace - II (2003)	8:41
3. Noir (2001)	4:39
4. WWII (2006)	8:39
5. Molte Realtà (2000)	15:34
6. Industry (2001)	7:47

TRACCE SONORE

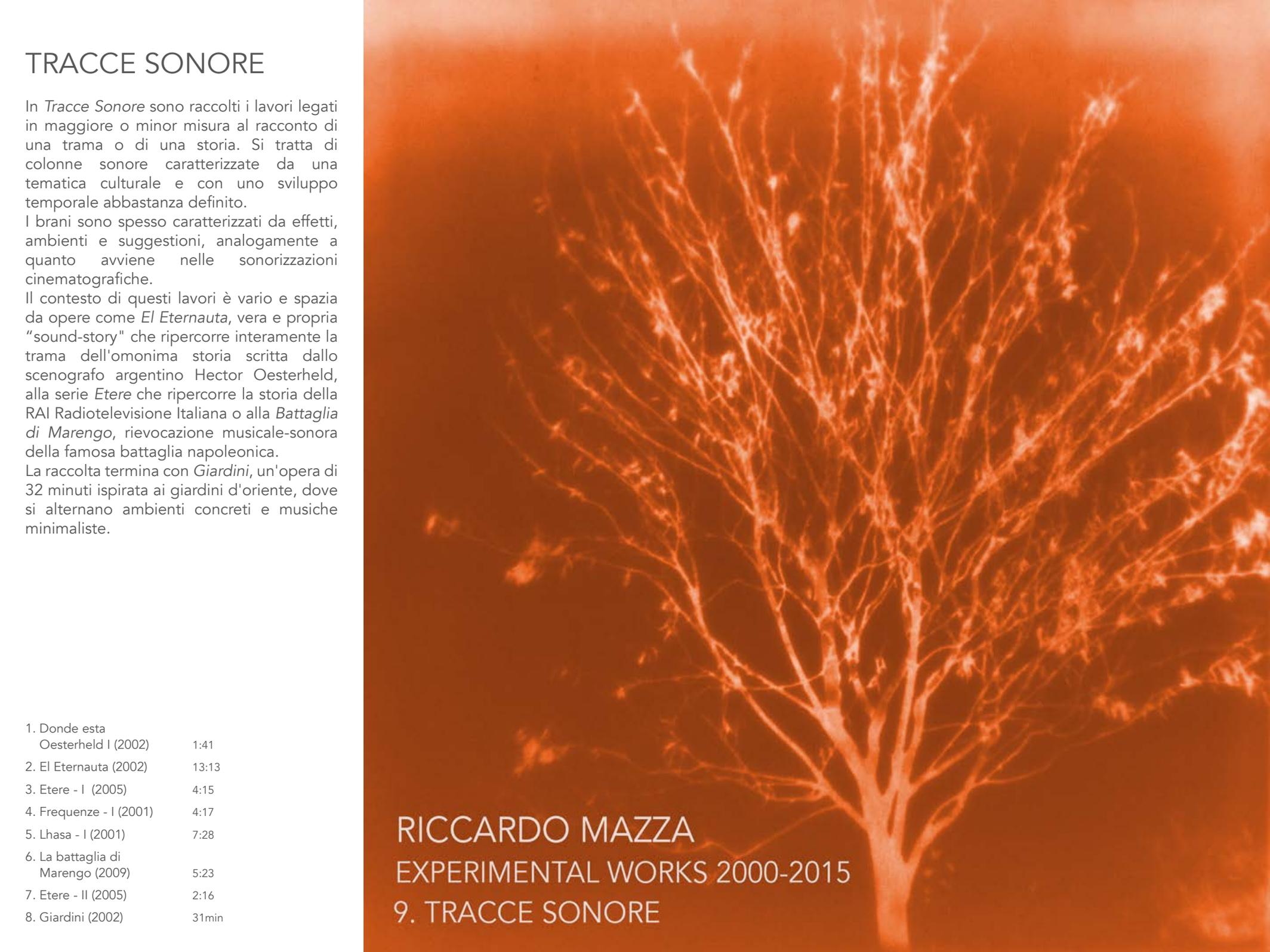
In *Tracce Sonore* sono raccolti i lavori legati in maggiore o minor misura al racconto di una trama o di una storia. Si tratta di colonne sonore caratterizzate da una tematica culturale e con uno sviluppo temporale abbastanza definito.

I brani sono spesso caratterizzati da effetti, ambienti e suggestioni, analogamente a quanto avviene nelle sonorizzazioni cinematografiche.

Il contesto di questi lavori è vario e spazia da opere come *El Eternauta*, vera e propria "sound-story" che ripercorre interamente la trama dell'omonima storia scritta dallo scenografo argentino Hector Oesterheld, alla serie *Etere* che ripercorre la storia della RAI Radiotelevisione Italiana o alla *Battaglia di Marengo*, rievocazione musicale-sonora della famosa battaglia napoleonica.

La raccolta termina con *Giardini*, un'opera di 32 minuti ispirata ai giardini d'oriente, dove si alternano ambienti concreti e musiche minimaliste.

1. *Donde esta*
Oesterheld I (2002) 1:41
2. *El Eternauta* (2002) 13:13
3. *Etere - I* (2005) 4:15
4. *Frequenze - I* (2001) 4:17
5. *Lhasa - I* (2001) 7:28
6. *La battaglia di Marengo* (2009) 5:23
7. *Etere - II* (2005) 2:16
8. *Giardini* (2002) 31min

RICCARDO MAZZA
EXPERIMENTAL WORKS 2000-2015
9. TRACCE SONORE

Marengo Museum: *La Battaglia di Marengo* (2009)

Jean-Claude Oberto
INSIDE: mon âme / OUTSIDE: mon crâne

le pareti del mio cranio
sono quello che rimane

(...)

il POETA: un insetto
la POESIA: un esoscheletro

(...)

MA il tempo è rettile-
le situazioni squamano

(...)

objets*trouvés-
kadavres*eXquis

-que*sais-je-
laissez-faire

escamotages -

(...)

cosa ne consegue
ditemi cosa
cosa ne consegue

(...)

mémoire*vivante
-fait*accompli-

*débris

E.T. De Paris: INSIDE, Atomium Bruxelles (2007)

Pralormo Castle: *Ortosonoro* (2013)

Credits

All tracks composed and programmed by Riccardo Mazza
Mixed and mastered by Riccardo Mazza at Interactive Sound Studio - Turin

Image covers and photography courtesy of
Laura Pol © 2016

Special Thanks to:

Laura Pol, E.T. De Paris, Jean-Claude Oberto, Luisella Mesiano, Alberto De Stefani,
Matteo Bagnasacco, Antonella Soldano, Pietro Giola, Ornella Gargiulo,
Roberto Lajolo, Daniela Pfeiffer and all friends at Midi Music Torino.

This work is dedicated to my sons Davide and Caterina.

Produced by A21 Productions

Published by Machiavelli Music Publishing

All rights reserved worldwide

© 2016 A21 Productions - © 2016 Machiavelli Music Publishing
www.machiavellimusic.com
www.riccardomazza.com