

Conservatorio di L'Aquila / Dottorato di Ricerca Estetica Artistica Musicale DREAM

Seminario Dottorale 2024-2025

docenti	data	orario	
MARIANGELA DE VITA (CNR-DITTE, Roma)	29.03.2025	10:00-13:00	
DANIELA MACCHIONE (ConsAQ)			

abstracts

De Vita

IT - *Alcuni segreti della performance*

Il progetto della *performance* è un tema di studio ed interesse comune alle discipline artistiche e scientifiche. Nei diversi ambiti applicativi la *performance* viene interpretata secondo sfumature lessicali, di natura etimologica, che determinano il soffermarsi degli studi e delle ricerche prevalentemente su singoli aspetti caratterizzanti l'evento performativo: dall'estetica all'efficienza energetica, dall'etica all'ottimizzazione prestazionale. Avvicinare metodologicamente gli ambiti artistico e scientifico nella progettazione della performance, consente al ricercatore di governare il fenomeno da una prospettiva più completa, che incoraggia la necessità di "orchestrare" aspetti di natura fisico/ambientale con quelli maggiormente legati alla sensibilità psico-emotiva del "fattore umano" coinvolto in qualità sia di performer sia di fruitore.

Questa presentazione propone un excursus delle principali tecniche di programmazione e gestione della performance in progetti complessi, con l'obiettivo di fornire alcuni strumenti e metodi per governare le variabili di tempo e spazio in relazione al momento performativo, esemplificando come caso studio la progettazione degli ambienti per lo spettacolo e focalizzandosi sulle caratteristiche acustiche degli spazi architettonici più significativi della storia dell'auditorio moderno e contemporaneo.

EN –

The design of performance constitutes a field of inquiry and shared interest across both artistic and scientific disciplines. Within the various domains of application, the notion of performance is interpreted through diverse lexical and etymological nuances, which have led scholarly investigations to concentrate predominantly on specific dimensions of the performative event—ranging from aesthetics to energy efficiency, and from ethical considerations to performance optimization. Adopting a methodological framework that integrates artistic and scientific perspectives in the design of performance enables researchers to engage with the phenomenon in a more holistic and multidimensional manner. Such an approach underscores the imperative to "orchestrate" physical and environmental variables in conjunction with the psycho-emotional sensitivities inherent in the "human factor," both in the role of performer and that of spectator.

The present lecture overviews key methodologies for programming and managing performance within complex architectural projects. The goal is to provide a set of tools and strategies for navigating the spatial and temporal variables intrinsic to performative processes. A case study is presented from the area of the architectural design of performance venues, with emphasis on the acoustic features of historically significant spaces and the evolution of the modern and contemporary auditorium.

Macchione

IT - *Oltre la Partitura nel vivo della performance: Neuroestetica, Transdisciplinarietà e Nuovi Paradigmi Estetici nella Ricerca Artistica Musicale*

L'incontro verte sulla fertile intersezione tra arte, scienza e musicologia. Si evidenzia il potente potenziale derivante dalla convergenza tra pratica artistica e indagine scientifica, in particolare attraverso la dimensione neuroestetica. Si illustra la novità dell'approccio neuroestetico nell'offrire metodologie inedite per investigare il processo creativo, la performance musicale dal vivo e l'esperienza estetica. Questa prospettiva arricchisce e sfida gli approcci "filologici" tradizionalmente fondati sulla critica del testo in musicologia, aprendo a una considerazione dei meccanismi percettivi, cognitivi ed emotivi. Il seminario sottolinea come l'integrazione di queste conoscenze nella ricerca artistica possa informare la pratica e svelare nuove dimensioni dell'interazione tra compositore, esecutore e ascoltatore, valorizzando un approccio transdisciplinare, essenziale per affrontare le sfide della ricerca artistica contemporanea.

EN - *Beyond the Score in the Liveness of the Performance: Neuroaesthetics, Transdisciplinarity and New Aesthetic Paradigms in Artistic Research in Music.*

This talk explores the fertile intersection between art, science, and musicology. It highlights the powerful potential stemming from the convergence of artistic practice and scientific inquiry, particularly through neuroaesthetics's perspective. The novelty of the neuroaesthetic approach is illustrated, emphasizing new methodologies for the studying the creative process, the dynamics of live musical performance, and aesthetic experience in general. This perspective enriches and challenges the "philological" approaches traditionally based on textual criticism in musicology, opening to a deeper consideration of perceptual, cognitive, and emotional mechanisms. The seminar emphasizes how the integration of such an approach into artistic research can inform practice and unveil new exchanges between composers, performers, and listeners. Valuing a transdisciplinary approach is essential for addressing the challenges of contemporary artistic research.