

Sul Soundpainting

Che cos'è il Soundpainting

Il Soundpainting, denominata anche "l'arte della composizione istantanea", è un **linguaggio di segni** attraverso i quali il soundpainter (conduttore) indica ad uno o più performers **chi** deve "creare" **cosa, come** e **quando** attraverso istruzioni specifiche o aleatorie. Il gruppo, con le sue risposte, influenza a sua volta le reazioni del conduttore, dando luogo ad una **improvvisazione strutturata** in tempo reale. Talvolta il Soundpainter sa che cosa riceverà dagli artisti, talvolta no: compone in base a ciò che succede nel momento, cercando di valorizzare i singoli interpreti e di mantenere al contempo una certa fluidità musicale-creativa complessiva.

La storia

La lingua del Soundpainting, fu inventata a partire dal **1974**. Il suo ideatore è il compositore newyorkese **Walter Thompson**.

Inizialmente essa si basava su pochi segni, nati dall'esigenza di Thompson di comunicare con la sua orchestra in modo diretto, veloce e mirato durante i loro concerti.

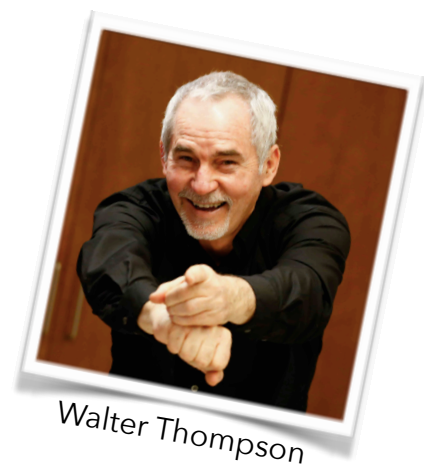
Con il passare degli anni, essa si ampliò e si sviluppò, ricevendo sintassi e regole ben precise.

Successivamente, altri artisti contribuirono ad aggiungere al vocabolario nuovi segni, migliorandola ulteriormente e facendola diventare una **lingua multidisciplinare**, adatta per condurre musica strumentale e vocale, movimenti, monologhi e dialoghi, arti visive, elettronica e organizzazione da palcoscenico.

Al giorno d'oggi esistono migliaia di segni non ancora totalmente ordinati e catalogati in un dizionario.

Attualmente, Thompson ha pubblicato i segni fondamentali raccolti in **quattro libri**, i quali presentano **i primi due livelli** della lingua. Il primo libro tratta i segni base, il secondo alcuni di quelli avanzati, il terzo approfondisce i principali segni per le discipline di teatro e danza e il quarto fa lo stesso per le arti visive.

Walter Thompson e alcuni dei suoi collaboratori danno regolarmente la possibilità di ricevere, in seguito ad un esame di prova, una certificazione di soundpainter; questo ha lo scopo di mantenere alta la qualità dell'utilizzo della lingua e dei suoi segni.

Walter Thompson

Il Soundpainting per me

Che cos'è il Soundpainting per me

Il Soundpainting è una lingua, che nel suo specifico è completa, efficace, e permette di **comunicare facilmente musica e arti espressive**.

Essa permette, sì, di avvicinare le proprie composizioni ai generi della musica contemporanea, ai quali viene spesso associata, ma consente pure la realizzazione di musica tonale, con stili, ritmi e armonie della musica classica, jazz e popolare.

Infatti, questa lingua di segni permette la comunicazione praticamente di qualsiasi idea musicale e creativa.

Personalmente amo creare musica che possa essere apprezzata anche per la sua orecchiabilità; che abbia strutture chiare e semplici e che possa andare a generare atmosfere sonore coinvolgenti.

Cosa significa comporre istantaneamente

Una composizione istantanea è il risultato musicale-creativo del lavoro del **conduttore** con il **gruppo di performers** che partecipano al processo.

Ci sono in sostanza **due modi principali** di comporre in modo istantaneo.

Il primo, quello più creativo, richiede che il conduttore sia aperto e reattivo verso quello che esprime il gruppo.

Il soundpainter andrà quindi a modellare il materiale ricevuto da parte dei performers in modo da rispettarne il loro **fluire creativo**. In altre parole, partendo da un'idea musicale espressa dal gruppo, il conduttore permette che essa si sviluppi e venga elaborata attraverso i continui spunti forniti dai performers.

Il secondo modo, invece, richiede che il conduttore componga mediante **comandi rigidi** e continui; senza curarsi troppo di quello che il gruppo genera. Egli va quindi a realizzare qualcosa che, dal suo punto di vista, è più prevedibile.

In entrambi i casi il risultato sonoro sarà ogni volta unico e irripetibile, frutto diretto delle incognite che ogni istante creativo presenta e dell'alchimia fra le idee degli interpreti e quelle del conduttore.

"elaborazione di quello che il gruppo esprime, ascolto, transizioni fluide"
"comandi rigidi, conduzione incondizionata"