Gianluca Sibaldi

Composer, multimedia artist, creative coder

- compositore e arrangiatore con esperienza di lungo corso nel cinema, nella musica per immagini e nella produzione discografica.
- creativo digitale in costante evoluzione verso nuovi linguaggi e forme d’arte.

Pistoia, 1964 - in attività dal 1986.

FORMAZIONE PARZIALE:

Istituto Parificato di Musica e Danza T. Mabellini - Pistoia
Campo di studi: pianoforte, composizione
Date di frequentazione: 1979 – 1986

Università degli Studi di Firenze
Campo di studi: fisica
Date di frequentazione: 1983 – 1985

SETTORI DI ATTIVITA’

PRODUZIONE MUSICALE

Nel 1987 fonda lo studio di produzione musicale Stage Studio, rinnovato e rinominato 5.1 Factory nel 2005. E’ uno spazio tecnologico essenziale dove

- scrive musica per cinema, tv, media
- realizza arrangiamenti
- realizza produzioni discografiche

MEDIA ART + CREATIVE CODING

Dagli esordi dell'informatica di massa in poi si specializza nell'utilizzo creativo della programmazione di software.

Dal 1989 in poi ha sviluppato applicazioni per sperimentare interazioni in tempo reale gesto-suono-immagine, per performances multimediali di teatro-danza, all'interno di installazioni di arte contemporanea e come opere interattive in spazi espositivi.

Dal 2015 inizia una collaborazione continuativa con Marco Monfardini per la progettazione di installazioni e performances multimediali. Insieme a Monfardini fonda successivamente la piattaforma EXTRAsync, per l’ideazione e la realizzazione di progetti di media art e di dispositivi software/hardware concepiti ad hoc.

Attualmente utilizza principalmente:

- i linguaggi: C, C++, GLSL, Java
- gli strumenti di sviluppo: Visual Studio (Windows), XCode (MacOS), Qt Creator (Linux), Arduino IDE (Arduino, ESP8266, ESP32)
- le piattaforme: openFrameworks, Qt, libVLC, GStreamer, Processing, OpenGL, GLFW.

Conosce ed ha utilizzato in passato: assembler Z80, assembler 68000, ActionScript, PHP.

Utilizza saltuariamente: Javascript, HTML.

Conosce ed utilizza i principali protocolli di rete per la trasmissione di dati in real-time, in particolare per la realizzazione di applicazioni interattive distribuite su sistemi multipli.

MUSICA DAL VIVO

Ha collaborato come pianista-performer a vari spettacoli teatrali e televisivi.
Attualmente propone l’esecuzione dal vivo del proprio repertorio di colonne sonore con la formazione orchestrale “Original Soundtrack Ensemble”.

DIDATTICA E COMUNICAZIONE

Dal 2013 svolge ed organizza attività didattica e di divulgazione musicale.

CRONOLOGIA PARZIALE DI LAVORI, REALIZZAZIONI ED EVENTI :

CINEMA - COMPOSIZIONE COLONNE SONORE

“Pare parecchio Parigi”, regia di Leonardo Pieraccioni
(2023, 01 Distribution)

“Il sesso degli angeli”, regia di Leonardo Pieraccioni
(2021, 01 Distribution)

“Il cacio con le pere”, regia di Luca Calvani
(2020, Gate99 Films)

“Profondo”, regia di Giuliano Giacomelli
(2019, Ethika Entertainment)

"Se son rose", regia di Leonardo Pieraccioni
(2018, Levante Film/Medusa)

“Bismillah”, regia di Alessandro Grande
(2017, Rai Cinema)
- menzione speciale alla musica al CortinaMetraggio 2018
- candidato al premio Oscar 2018 come miglior cortometraggio
- premiato come miglior cortometraggio al David di Donatello 2018

“Il professor Cenerentolo”, regia di Leonardo Pieraccioni
(2015, Levante/Lotus Production/Leone Film Group/Rai Cinema)

“Un fantastico via vai”, regia di Leonardo Pieraccioni
(2013, Levante Film/Rai Cinema)

“Margerita”, regia di Alessandro Grande
(2013, cortometraggio indipendente)
- la colonna sonora riceve 7 premi in festival internazionali
tra cui il Canberra Short Film Festival 2013 (Australia)

“Finalmente la felicità”, regia di Leonardo Pieraccioni
(2011, Levante Film/Medusa)

“Io e Marilyn”, regia di Leonardo Pieraccioni
(2009, Levante Film/Medusa)

“Una moglie bellissima”, regia di Leonardo Pieraccioni
(2007, Levante Film/Medusa)

“Ti amo in tutte le lingue del mondo”, regia di Leonardo Pieraccioni
(2005, Levante Film/Medusa)

“Il paradiso all’improvviso”, regia di Leonardo Pieraccioni
(2003, Levante/Medusa)
- nomination al Nastro d’Argento 2004 per la colonna sonora

“Bagnomaria”, regia di Giorgio Panariello
(1998, Cecchi Gori)

MULTIMEDIA - ARTE - INSTALLAZIONI

L’installazione “Scanscape”, commissionata da Asia Culture Center (acc.go.kr) e progettata insieme a Marco Monfardini e Amelie Duchow, è stata realizzata all’ACT Festival 2023 “Future Legends”.
(Novembre 2023, Gwangju - Corea del Sud)

La performance di digital art “ScanAudience”, realizzata insieme a Marco Monfardini e Amelie Duchow, è stata è stata presentata nel programma del festival Kontejner al MSU | Museum of Contemporary Art · Gorgona Hall.
(Ottobre 2023, Zagreb - Croazia)

La performance di digital art “ScanAudience”, realizzata insieme a Marco Monfardini e Amelie Duchow, è stata è stata presentata nel programma del festival Fonomo.
(Ottobre 2023, Bygdoscz - Polonia)

La performance di digital art “ScanAudience”, realizzata insieme a Marco Monfardini e Amelie Duchow, è stata è stata presentata nel programma del festival Zone Digitali al Daste.
(Ottobre 2023, Bergamo)

La performance di digital art “ScanAudience”, realizzata insieme a Marco Monfardini e Amelie Duchow, è stata è stata presentata nel programma del Sonica Festival.
(Settembre 2023, Glasgow)

Progetta con Marco Monfardini e Amelie Duchow il dispositivo interattivo e la performance “LightBeat” commissionati da DGA (dga.it). Sviluppa le componenti hardware e software del dispositivo, collaborando all’ideazione della live performance e alla composizione musicale.
(Aprile 2023, Salone del Mobile - Dazi Milano)

Per lo stilista Federico Cina produce insieme a Marco Monfardini e Amelie Duchow, una soundtrack per il Fashion Show SS23 al Milano Fashion Week.
(Febbraio 2023, Milano)

La performance di digital art “ScanAudience”, realizzata insieme a Marco Monfardini e Amelie Duchow, è stata è stata presentata nel programma Micro Utopias dell'ACT Festival 2022 all' Asia Culture Center.
(Novembre 2022, Gwangju - Corea del Sud)

Progetta con Marco Monfardini e Amelie Duchow una performance commissionata da JC Decaux (jcdecaux.com) in occasione dei Premios Eficacia 2022 al Teatro Real, e ne cura il live tech management.
(Ottobre 2022, Madrid)

Progetta software e cura il live tech management per la performance “White Balance” di Schnitt al LEV Matadero, Festival de Electrònica Visual.
(Settembre 2022, Madrid)

Al Festival Oriente Occidente, per "Inaspettate Connessioni" di Alessandro Garofalo presenta con Marco Monfardini una performance con eleborazione audio/video in tempo reale delle immagini provenienti da live webcam di Tokio e Boston, ed interazioni acustiche col batterista Enrico Tomassini.
(Settembre 2022, MART / Rovereto)

La performance di digital art “ScanAudience”, realizzata insieme a Marco Monfardini e Amelie Duchow, è stata è stata presentata nel programma A/Visions 1 del Mutek Festival 2022 al Théatre Maisonneuve de la Place des Arts.
(Agosto 2022, Montreal)

Per lo stilista Federico Cina produce insieme a Marco Monfardini e Amelie Duchow, una soundtrack per il Fashion Show SS23 al Milano Fashion Week.
(Febbraio 2022, Milano)

La performance INNER VOICES, realizzata insieme a Marco Monfardini e con Stefano Raffaelli al pianoforte, è stata allestita a Pisa come installazione urbana temporanea all’interno del progetto ToscanaInContemporanea.
(Dicembre 2021, Pisa)

La performance di digital art “ScanAudience”, realizzata insieme a Marco Monfardini e Amelie Duchow, è stata rappresentata alla Biennale Nemo - Citè de la Musique, Philharmonie de Paris
(Novembre 2021, Parigi)

La performance di digital art “ScanAudience”, realizzata insieme a Marco Monfardini e Amelie Duchow, è stata rappresentata in prima mondiale al LEV (Laboratorio de Electronica Visual).
(Maggio 2019, Gijon - Spagna)

L’opera “Senza Titolo”, commissionata dall’Archivio Carlo Palli, viene esposta al museo di Arte Moderna CaMeC di La Spezia all’interno della mostra “Vitamine”
(Febbraio 2018)

per il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci (Prato) realizza la progettazione sonora della mostra 76’38’’ + ∞ del coreografo Jérôme Bel.
(2017, Centro Pecci - Prato)

nel 2016 per la mostra “La fine del mondo” presso il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci (Prato) collabora insieme a Marco Monfardini alla progettazione e alla realizzazione audio-video della installazione “Black Lake” di Bjork e delle altre 26 installazioni presenti.
(2016, Centro Pecci - Prato)

in occasione della rappresentazione al Gran Teatro di Torre del Lago dell’opera “Tosca” di Giacomo Puccini, realizza il progetto audio di registrazione in Surround 5.1 dell’evento. Successivamente, presso 5.1 Factory cura il mix per l’edizione cinematografica digitale dell’opera.
(2010, Festival Pucciniano – Città Digitali - Digima)

realizza insieme al percussionista Ettore Bonafè due installazioni musicali interattive, diventate successivamente installazioni permanenti al Museo di Arte Contemporanea per Bambini “Bambimus” di Siena, sviluppando per l’occasione un sistema software-hardware per l’interazione in tempo reale tra i movimenti dei visitatori, animazioni grafiche videoproiettate in alta risoluzione e suoni.
(2010, Comune di Siena)

scrive la colonna sonora per il docu-film sull’arte contemporanea “Senza Titolo”,
regia di Silvia Lucchesi
(2009, Fondazione Museo Marino Marini – Pistoia)

in occasione della rappresentazione al Gran Teatro di Torre del Lago dell’opera inedita “Edgar” di Giacomo Puccini, realizza il progetto audio di registrazione in Surround 5.1 dell’evento.
Successivamente, presso 5.1 Factory cura il mix per l’edizione televisiva dell’opera
(2008, Festival Pucciniano – Digital Group)

in collaborazione con l’Arch. Sandro Cammilli crea ambienti sonori per gli allestimenti architettonici del Mipel
(1999, Fiera di Milano)

in collaborazione con Spazio 8 (Firenze), per il trade show “Prato Expo Estate 99"
progetta e realizza l'installazione musicale interattiva "Multi – Suite”
(1998, Fortezza da Basso - Firenze)

con Laura Marini fonda il gruppo Fabula TeatroDanza, scrive musica per eventi coreografici
e sviluppa un software per l'interazione in tempo reale tra gesto coreografico e suono
(1989-1993)

realizza la performance musicale e la programmazione del sistema multimediale per
"Skyline" (Krypton – regia di Giancarlo Cauteruccio), presentato al Festival di Arte Contemporanea di Oslo (Norvegia) e a Kassel Documenta 8 (Germania)
(1988)

TELEVISIONE

con Alessandro Bonan scrive e produce canzoni-sigla per il talk show “Speciale Calciomercato”
(Sky Italia - edizioni 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018)

con Alessandro Bonan scrive e produce la sigla per la stagione televisiva del MotoGP 2017
(Sky Italia - 2017)

realizza una cover version “di "O fortuna" dai "Carmina Burana" di Carl Orff
per la sigla del reality show di Carlo Conti "Ritorno al Presente"
(2005, Einstein Multimedia / RaiDue)

con Giorgio Panariello produce canzoni e contenuti musicali
per lo show televisivo "Ma il cielo è sempre più blu"
(2004, RaiUno)

il brano "Hula Oops" è utilizzato come sigla di testa dello show televisivo "Le Iene"
(2004, Mediaset)

produce contenuti musicali per lo show televisivo "Le Iene"
(2002, Mediaset)

TEATRO

scrive la colonna sonora dello spettacolo teatrale “Pratelli in città” dell’attore comico David Pratelli
(2013, Vegastar)

scrive la colonna sonora dello spettacolo teatrale “Arrivederci” dell’attore comico David Pratelli
(2010, Vegastar)

partecipa come pianista / attore e scrive musica per lo show teatrale "A viso aperto” di Emanuela Aureli. In cartellone per due stagioni consecutive al Teatro Parioli (Roma) e nel 2010 in onda su RaiTre nella serie “Palco e Retropalco”
(2006, Vegastar)

con Paolo Belli collabora alla colonna sonora dello show teatrale "Panariello d'estate"
(2002, Ballandi Entertainment - RaiUno)

partecipa come pianista-performer al "Leonardo Pieraccioni Show ", in tour da ottobre 2000 a marzo 2001 nei principali teatri italiani, e successivamente in onda su Tele+ e RaiUno

collabora con Leonardo Pieraccioni partecipando come pianista-performer a vari show teatrali
(tra i quali: 1990, Leonardo Pieraccioni Show - 1992, Villaggio vacanze Pieraccioni - 1994, Pesci, Pieraccioni e Frigoriferi)

DISCOGRAFIA

con Carlo Conti e Pinuccio Pirazzoli cura la produzione artistica e realizza arrangiamenti per l'album "E' soltanto una favola" della cantante Roberta Morise (RaiUno - "I migliori Anni", "L'eredità")
(2011, Azzurra Records)

produce il brano "I sussurri del mare" e con Damiano Nincheri scrive la canzone "Sognami", adottata come singolo e title-track per l'album omonimo del tenore Alessandro Safina, pubblicato in oltre 20 Paesi
(2007, Maximedia / Universal)

realizza per Enzo Ghinazzi "Pupo" gli arrangiamenti delle canzoni "L'indifferenza" e "Tu vivi ancora"
(2000, Pull Music, CD "Sei caduto anche tu")

realizza gli arrangiamenti del CD di Petra Magoni "Mulini a vento" (1997, BMG)
e dirige l'orchestra del Festival di Sanremo 1997 nell'esecuzione del brano "Voglio un dio"

DIDATTICA E COMUNICAZIONE

Corso di Sound Design, con Marco Monfardini e Amelie Duchow presso Polimoda - Firenze
(2020 - 2021)

Evento pubblico di divulgazione musicale presso la Libreria "L'altroQuando" in Roma
(2016)

Incontro didattico-divulgativo "Quando la musica è cinema" presso 5.1 Factory - Pistoia
(2016)

Workshop "Fare musica per il cinema" all'Accademia Musicale di Fiesole in Firenze
(2015)

Intervento nella rassegna culturale "Musica dietro le quinte: colonne sonore e musiche di scena", presso la Scuola di Musica "La scatola sonora" di Roma
(2014)

Workshop "Fare musica per il cinema" all'Istituto Musicale Superiore Mascagni di Livorno
(2013)

Interventi didattici nei corsi propedeutici "Per fare spettacolo" a cura di Vegastar - Pistoia
(2013)

Consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, ai sensi del DPR 445/2000 dichiaro che le notizie fornite nel presente documento rispondono a verità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs.196 del 30 giugno 2003.

Pistoia, 014/06/2024

Gianluca Sibaldi