

p+arts

Partnership
for Artistic Research
in Technology
and Sustainability

+CONSMI

Conservatorio di Musica
"G. Verdi" di Milano

+CONSMT

Conservatorio di Musica
"E. R. Duni" di Matera

+SAE

Institute
Milano

INSECTING

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

OVERALL

Title: I N S E C T I N G

Format: Audio Visual Installation / 2ch 4k screen, 4+1ch sound

Year: 2025

Duration: 05:00

I N S E C T I N G è un'installazione audio-visiva quadrifonica a doppio schermo. L'opera esplora il complesso ecosistema degli insetti sociali e le forme di intelligenza collettiva emergente, dove comportamenti complessi nascono dall'interazione di unità' semplici seguendo regole locali minimali.

L'installazione vuole stabilire un ponte concettuale tra le dinamiche biologiche e i processi di Swarm Intelligence nell'Intelligenza Artificiale contemporanea, dove algoritmi ispirati ai comportamenti sociali degli insetti generano soluzioni ottimali attraverso l'auto-organizzazione distribuita.

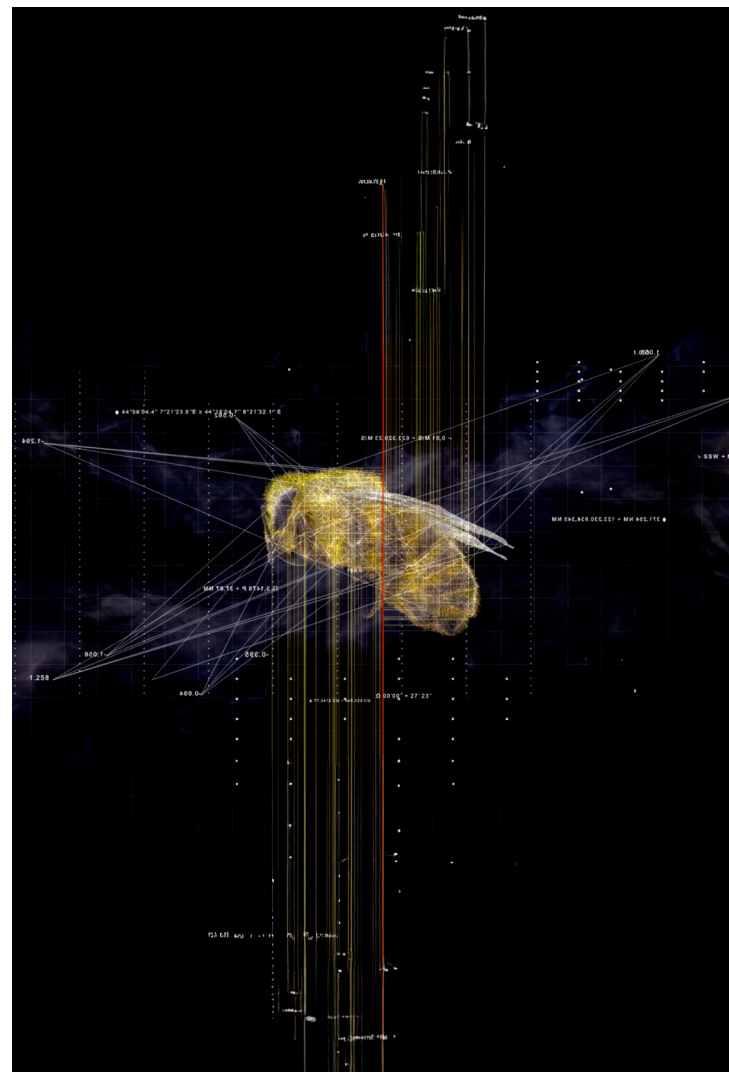
L'opera si struttura attorno a due polarità concettuali che definiscono l'esperienza estetica.

La dicotomia Individuo/Società (moltitudine) indaga la tensione tra identità singolare e appartenenza collettiva: come un'ape isolata perde significato biologico fuori dall'alveare, l'individuo contemporaneo esiste in dialettica costante con la moltitudine digitale, esplorando il passaggio dall'organismo al superorganismo.

La polarità Organizzazione/Caos esamina come da apparenti disordini emergano strutture ordinate e viceversa: migliaia di formiche che sembrano muoversi casualmente creano percorsi ottimali, mentre algoritmi deterministici possono produrre pattern imprevedibili.

Dalle dicotomie emerge il tema cruciale della comunicazione tra le parti. Gli insetti sociali sviluppano intelligenza collettiva attraverso reti di comunicazione chimica che creano tracce persistenti nello spazio, meccanismi di feedback che amplificano soluzioni efficaci e inibiscono percorsi improduttivi, comunicazione vibrazionale che coordina azioni collettive e pattern emergenti che nascono spontaneamente dall'interazione locale.

Questi sistemi naturali di feedback diventano metafora delle reti digitali contemporanee, dove informazione e controllo si distribuiscono in architetture rizomatiche che sfuggono alla logica gerarchica tradizionale.

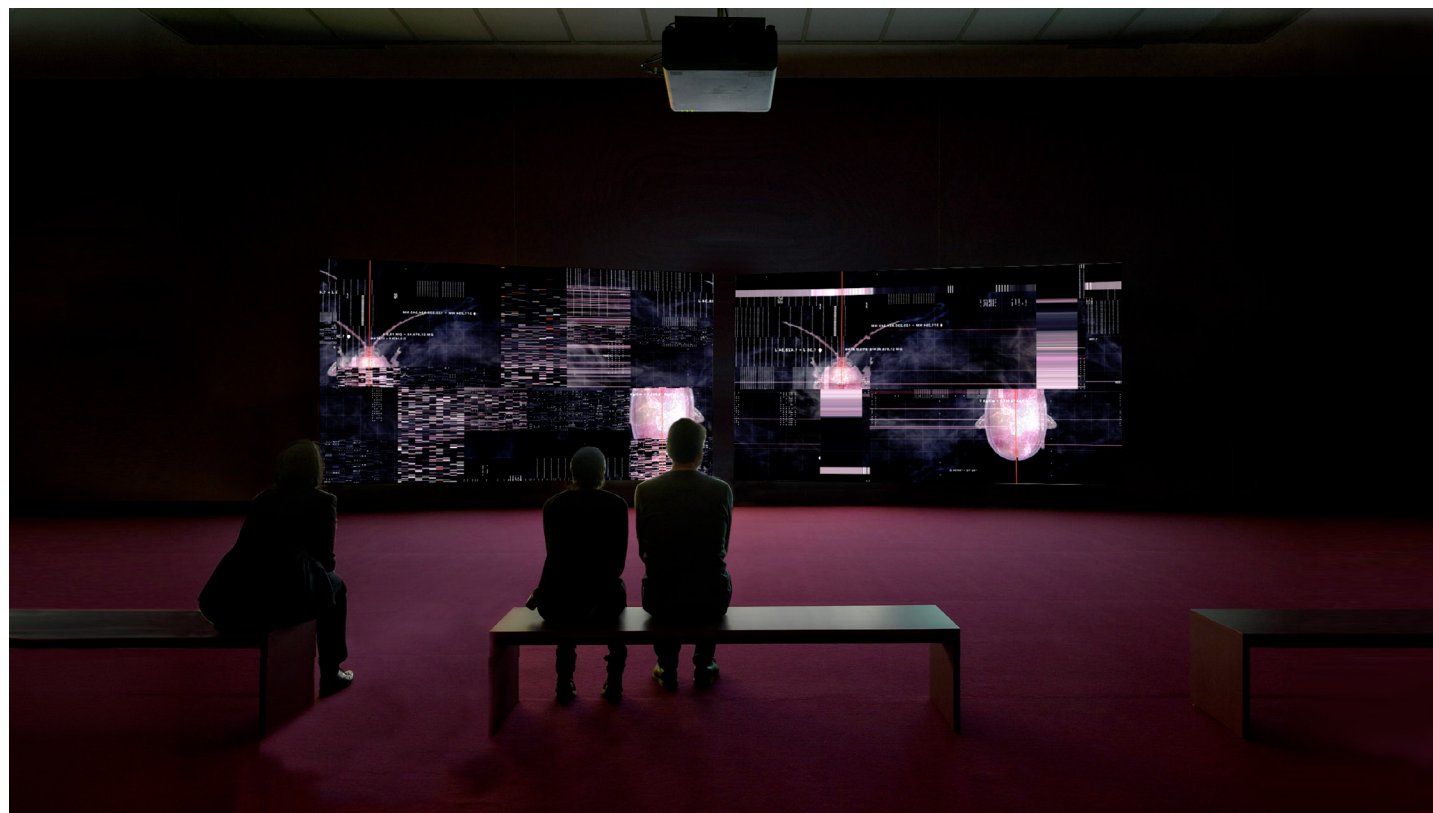

L'installazione si configura come un ambiente immersivo che traduce le dinamiche biologiche oggetto dell'opera in esperienza audiovisiva diretta.

L'installazione è costituita da due schermi separati in formato 16:9 in cui la componente visiva risponde dinamicamente agli stimoli sonori. Una struttura a griglia modulabile organizza i contenuti visivi, permettendo ai pattern di emergere attraverso la ricombinazione di elementi semplici. I contenuti migrano e si trasformano tra i due schermi attraverso un sistema di interscambio dinamico, visualizzando processi di comunicazione e feedback tra subsistemi.

La spazializzazione quadrifonica crea un campo sonoro che avvolge l'audience.

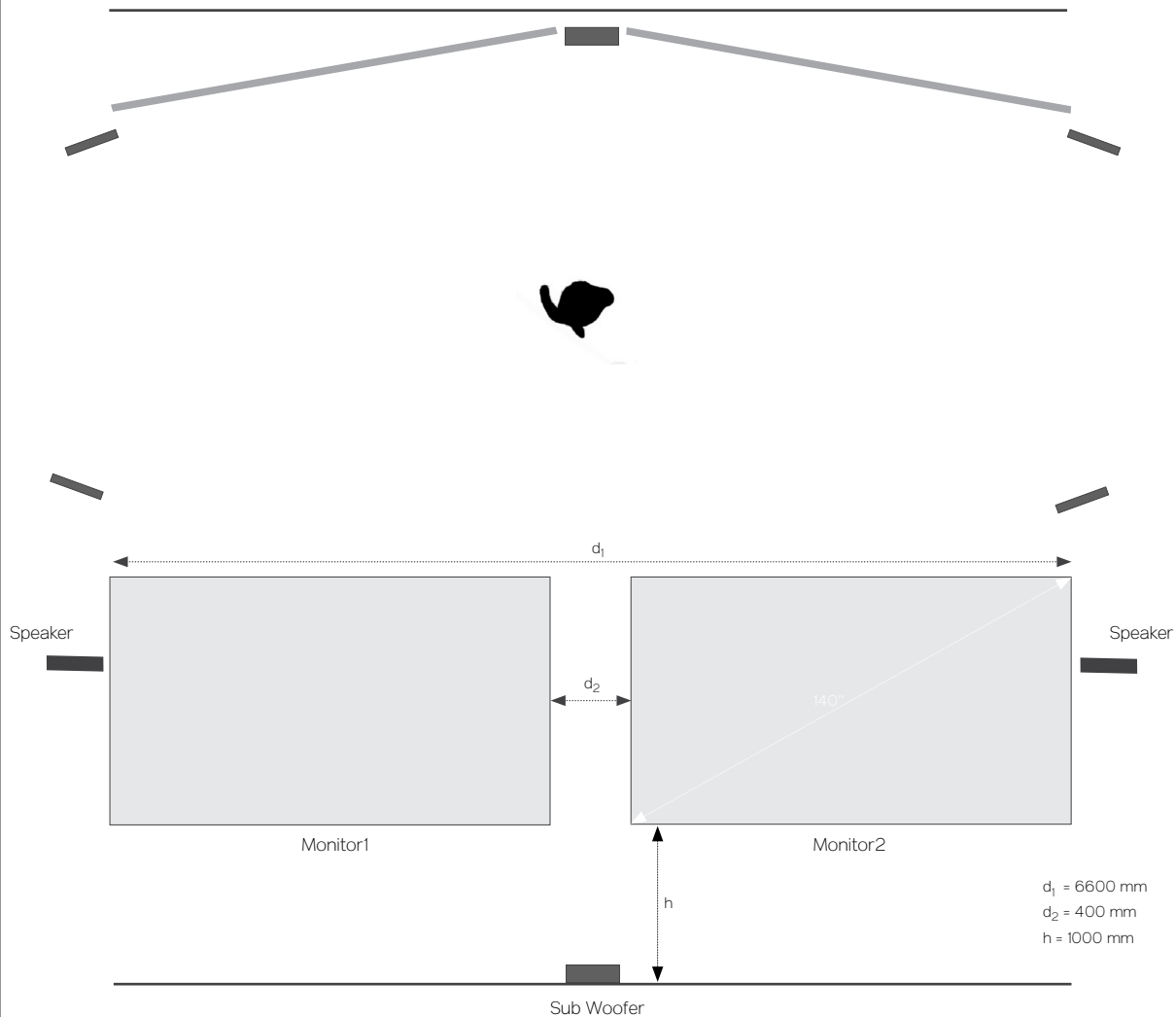
La composizione audio segue un arco narrativo temporalmente strutturato che guida l'audience attraverso diverse fasi dell'esperienza collettiva: emergenza, organizzazione, saturazione, collasso e riorganizzazione. L'interazione audiovisiva funziona attraverso eventi specifici-attacchi, soglie dinamiche, cambi timbrici-che generano trigger per il sistema video, creando un linguaggio di corrispondenze che rende visibile la struttura della musica.

I N S E C T I N G si configura come ricerca artistica sui meccanismi di intelligenza collettiva, traducendo in esperienza estetica i principi della Swarm Intelligence e delle dinamiche sociali negli organismi naturali.

L'opera esplora un modello di collaborazione tra umano e macchina che supera le logiche antropocentriche tradizionali, aprendo spazi di riflessione sulla natura della creatività, dell'intelligenza e della socialità nell'era post-digitale.

$d_1 = 6600 \text{ mm}$
 $d_2 = 400 \text{ mm}$
 $h = 1000 \text{ mm}$

REQUIREMENTS AUDIO

1. Sound PA system-4.1 ch
 Loudspeaker: 4 x UltraX20 Meyer Sound
 Bass/Sub woofer: USW-112PC Meyer Sound

REQUIREMENTS VIDEO AND NETWORK

1. 2 x screen
 Screen aspect ratio: 9 : 16
 Screen size: 80"
 Resolution: 1920 X 1080 pixels [minimum]
2. 2 x HDMI 2.0 cable
3. 2 x BrightSign XD235 for a/v data transmission or 1 Mac Mini 2Ch video

CREDITS

Project Manager e Art Direction: Riccardo Giovinetto

Composition, programming:

Andrea Di Febo-Video

Riccardo Barbetti-Audio

Davide D'Alessandro-Audio

Project Leader: Alessandra Micalizi

Scientific Committee: Filippo Gabrielli e Leonardo Bruno

website: P+Arts

website: SAE Institute Milano