

L'audio nel cinema

la colonna sonora, composizione, orchestrazione e produzione della musica da film

Docenti:

Raffaele Cardone – Compositore, Polistrumentista e Sound Designer
Riccardo Marchese – Regista

Durata del corso: 12 ore, suddivise in 4 incontri di 3 ore ciascuno.

Modalità di valutazione: Verifica iniziale, in itinere e finale (attività laboratoriale).

Testi di riferimento:

- Michel Chion, *L'audiovisione. Percezione e cinema* (edizione italiana)
- Salvatore Sciarrino, *L'invenzione del suono*
- Piero Rattalino, *La musica del cinema*
- Lawrence Shanton, *Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice, and Sound Effects in Cinema*.

Obiettivi del Corso:

1. **Analizzare l'importanza del suono e della musica nel contesto cinematografico**, attraverso la comprensione teorica e pratica dell'interazione tra immagine e audio.
2. **Approfondire i concetti di musica diegetica ed extradiegetica**, esplorando il ruolo della colonna sonora all'interno di un film e come essa modifichi l'esperienza sensoriale dello spettatore.
3. **Studiare le tecniche di composizione e orchestrazione** per la musica da film, evidenziando l'importanza della personalità e della visione del compositore nell'uso dei temi musicali.
4. **Esplorare il sound design** come elemento centrale del cinema contemporaneo, con attenzione al rapporto tra suono, spazio e tempo.
5. **Laboratorio pratico** per applicare le tecniche e gli approcci teorici nella composizione e produzione di una traccia musicale per un breve estratto cinematografico.

Programma Dettagliato

Incontro 1: Introduzione all'audio nel cinema e alla colonna sonora

Contenuti:

- **Introduzione teorica** all'audio nel cinema, dal suono alla musica: definizione e ruoli.
- **Musica diegetica e extradiegetica**: concetti di Sciarrino (figura e sfondo), come la musica diegetica si inserisce all'interno della narrazione, e l'uso dell'extradiegetico per amplificare emozioni e significati.
- **L'audiovisione** (Chion): la percezione del suono nell'immagine cinematografica, il rapporto di interazione fra musica, suono e immagine.
- **Evoluzione storica** della musica da film: dal muto a oggi.

Attività laboratoriale:

- Ascolto di esempi di colonne sonore famose e analisi del loro uso della musica diegetica ed extradiegetica.
- Discussione di come diverse scelte sonore influenzano l'esperienza visiva dello spettatore.

Verifica Iniziale:

- Quiz breve e discussione per valutare la conoscenza pregressa degli studenti sul ruolo del suono e della musica nel cinema.

Incontro 2: Tecniche di composizione per il cinema e analisi della colonna sonora

Contenuti:

- **Composizione musicale per il cinema**: gli approcci al tema musicale, la creazione di un'identità sonora per il film.
- **Strutture musicali**: come organizzare un tema musicale (ripetizione, variazione, sviluppo) per ottenere un effetto drammatico.
- **Orchestrazione**: analisi delle scelte orchestrali nel cinema, la funzione del suono nella rappresentazione di emozioni e atmosfere.
- **Esempi pratici**: analisi di compositori come Ennio Morricone, John Williams, Bernard Herrmann.

Attività laboratoriale:

- Scomposizione e analisi di una colonna sonora (ad esempio, *Pulp Fiction* o *Inception*), con discussione su temi, orchestrazione e uso del silenzio.
- Scrittura di una breve composizione musicale per immagini (video di scena preparato dal regista) con discussione sui vari approcci.

Verifica Iniziale:

- Discussione sui temi compositivi e di orchestrazione analizzati in aula.

Incontro 3: Il sound design e l'interazione tra suono e immagine

Contenuti:

- **Sound design:** la creazione di un paesaggio sonoro per il cinema, l'uso di effetti sonori e la progettazione del suono per creare realismo o stilizzazione.
- **Tecniche avanzate di sound design:** registrazione, manipolazione e mixaggio del suono, utilizzo dei software moderni per la progettazione del suono.
- **Il suono e lo spazio:** come il suono costruisce e definisce lo spazio cinematografico (spazio acustico vs spazio visivo).
- **Il silenzio come espressione musicale:** l'uso del silenzio per amplificare emozioni e costruire suspense.

Attività laboratoriale:

- Progettazione di un paesaggio sonoro per una scena (registrazione e manipolazione di suoni, composizione di un mix).
- Analisi di un film noto per l'uso innovativo del sound design, come *Apocalypse Now* o *The Social Network*.

Verifica in itinere:

- Testa pratica delle tecniche apprese: progettazione e realizzazione di un effetto sonoro per un'azione scenica, con discussione in aula.

Incontro 4: Progettazione finale – Composizione e produzione di una traccia musicale per un film

Contenuti:

- **Composizione finale per una scena cinematografica:** guida alla scrittura della musica per film, con focus su come integrare le tecniche di composizione, orchestrazione e sound design.
- **Tecniche di produzione musicale:** uso dei software di produzione musicale per la registrazione, editing e mixaggio della traccia finale.
- **Gestione del tempo e delle emozioni:** come le tempistiche cinematografiche influenzano la composizione musicale.
- **La collaborazione tra compositore e regista:** come le due figure professionali interagiscono durante la creazione della colonna sonora.

Attività laboratoriale:

- Ogni studente (o gruppo di studenti) crea una traccia musicale per una breve scena fornita dal regista, lavorando sui temi musicali e sugli effetti sonori.
- Discussione finale del lavoro svolto in aula, con analisi delle scelte compositive e sonore di ciascun gruppo.

Verifica finale:

- Presentazione delle tracce finali e discussione critica in aula.
- Valutazione della capacità di applicare i concetti di composizione, orchestrazione e sound design appresi.

Metodologia Didattica:

- **Lezione frontale** con supporto di esempi multimediali (filmati e tracce sonore).
- **Discussioni collettive** per stimolare il confronto tra le diverse interpretazioni musicali e sonore.
- **Attività pratiche di laboratorio** per consentire l'applicazione concreta delle tecniche apprese.

Valutazione Finale:

- **Verifica finale** attraverso la presentazione di una composizione musicale per una scena cinematografica, con l'analisi del processo compositivo e la discussione sui risultati ottenuti.