Storia e linguaggi della musica contemporanea

Prof.ssa Gaia Varon

OBIETTIVO DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Il corso mira a fornire strumenti utili per analizzare le componenti sonore in diversi generi di narrazioni audiovisive e per comprendere criticamente uso e funzioni della musica in rapporto alle immagini e ai testi. Al termine del corso lo studente avrà affinato le proprie capacità di discernere le diverse componenti sonore nell’audiovisivo e di valutarne le rispettive funzioni nella costruzione del significato. Avrà inoltre acquisito gli strumenti per collocare diversi generi e stili entro una mappa della musica novecentesca e contemporanea.

PROGRAMMA DEL CORSO

Il corso sarà articolato in due parti, svolte in parallelo: la prima introdurrà termini e metodi utili per analizzare la colonna sonora nel cinema e in altre forme di narrazioni audiovisive (fiction televisiva, documentario, pubblicità), ponendo l’attenzione soprattutto sul ruolo della musica in rapporto a voci e rumori; la seconda disegnerà le linee essenziali dell’evoluzione della musica nel cinema mediante l’analisi di alcuni casi specifici, mettendo in relazione poetiche sonore e registiche.

BIBLIOGRAFIA

PARTE A

Cook, nicholas, *Musica. Una breve eintroduzione,* Torino, EdT, 2005. [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/nicholas-cook/musica-una-breve-introduzione-9788870638141-298056.html)

chion Michel, *L'audiovisione,* Torino, Lindau, 1997, capp. I-VI, X [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/michel-chion/laudiovisione-suono-e-immagine-nel-cinema-9788867086870-251279.html)

Kalinak Kathryn, *Musica da film. Una breve introduzione,* Torino, EdT, 2012. [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/kalinak-kathryn/musica-da-film-9788860407252-255900.html)

griffiths p., *La musica del Novecento,* Torino, Einaudi, 2014 (anche ebook).

PARTE B

Lo studente dovrà conoscere almeno tre film a scelta dalla lista qui fornita di cui sarà discussa in sede d’esame la colonna sonora.

V. Fleming, *Gone With The Wind* (*Via col vento*, 1939, Max Steiner)

M. Curtiz, *Casablanca* (1942, Max Steiner)

A. Hitchcock, *Spellbound* (*Io ti salverò*, 1945, Miklós Rózsa)

A. Hitchcock, *Psycho* (1960, B. Herrmann)

S. Leone, *The Good, the Bad and the Ugly* (*Il bello, il brutto e il cattivo*, 1966, E. Morricone)

S. Kubrick, *2001: A Space Odyssey* (*2001: Odissea nello spazio*, 1968)

F. Coppola, *The Godfather* (*Il padrino*, 1972, N. Rota)

G. Lucas, *Star Wars* (*Guerre stellari*, 1977, John Williams)

S. Mendes, *Skyfall*, (2012)

P. Sorrentino, *La* *grande* *bellezza* (2013)

DIDATTICA DEL CORSO

Lezioni frontali in aula con ascolti e proiezioni; esercitazioni in aula di analisi audiovisiva; saranno inoltre assegnate settimanalmente letture ed esercitazioni da svolgere individualmente. Ciascuno studente dovrà produrre un elaborato individuale finale (analisi di alcuni casi).

METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Studenti non frequentanti. Colloquio orale sulla bibliografia indicata nella Parte A del programma d’esame e sull’analisi della colonna sonora di tre film scelti dallo studente fra quelli elencati sopra, nella Parte B del programma; dei tre film scelti lo studente dovrà selezionare una scena o sequenza di non meno di tre minuti, contenente musica, rumori e dialoghi, di cui svolgere in forma scritta un’analisi dettagliata, basata sul metodo proposto nel volume di Chion indicato in bibliografia (Parte A); le tre analisi dovranno essere spedite via mail almeno dieci giorni prima dell’appello d’esame. In caso di mancata consegna nei termini, lo studente non sarà ammesso al colloquio.

Gli studenti frequentanti non sono tenuti alla consegna delle tre analisi. La valutazione finale si baserà su tre elementi, ciascuno dei quali darà luogo a un voto in trentesimi: 1) le esercitazioni individuali assegnate settimanalmente (scritte e consegnate nel corso delle lezioni oppure svolte oralmente come presentazioni in aula; 2) un’esercitazione scritta conclusiva svolta in aula; 3) un elaborato individuale da consegnare entro l’ultimo giorno di lezione. Il voto finale sarà la media dei tre voti parziali. Un colloquio orale conclusivo è facoltativo e darà luogo a un ulteriore voto che farà media coi tre precedenti.

AVVERTENZE E PREREQUISITI

Non ci sono prerequisiti.

Orario e luogo di ricevimento degli studenti

Il ricevimento si svolgerà su appuntamento da concordare via e-mail.