Seminario di musica per l’audiovisivo

Prof. Claudio Gabbiani

OBIETTIVO DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Il Corso si propone di scardinare un diffuso assioma per cui assistere ad uno spettacolo audiovisivo consisterebbe nel vedere delle immagini *più* sentire dei suoni e ciascuna delle due percezioni resterebbe saggiamente circoscritta al proprio ambito; risolvere la questione limitandosi a funzioni molto sommarie come illustrare, sottolineare, evidenziare, o meglio ancora contrappuntare, significa in ultima analisi risolvere sbrigativamente il problema dell’integrazione della musica nelle immagini. *In realtà non si “vede” la stessa cosa quando si sente e non si “sente” la stessa cosa quando si vede.*

Il corso si presenta in una duplice veste teorica e pratica perché analizza il rapporto audiovisivo come interazione tra elementi che non possiedono una preesistente armonia tra le percezioni e di conseguenza propone un metodo di osservazione che può essere applicato ai film, alle trasmissioni televisive, ai video clip, agli spot pubblicitari ecc. con lo scopo di fornire gli strumenti necessari per una maggiore compressional del linguaggio musicale in funzione del suo utilizzo in ambito spettacolare.

Non solo quid l'analisi dei principali elemental tecnici (melodia, armonia, ratio, forme, ecc.), ma anchor lo studio delle componenti emozionali (gli effetti sull'ascoltatore, le sue sensazioni, immagini mentali, ecc.) attraverso la conoscenza del funzionamento semantico della musica, per finire con l’analisi di teorie ed estetiche musicali per la comunicazione visiva in modo da cogliere i vari aspetti del rapporto immagine e suono, le riflessioni teoriche, le sperimentazioni, attraverso un percorso storico nella cinematografia e nel video in generale, con visione e commento di esempi di parti essenziali di opere significative.

programma del corso

* Il funzionamento semantico della musica nel cinema
* Le dimensioni del linguaggio musicale: ritmo, melodia e inconscio
* Influenze del suono sulle percezioni di movimento e di velocità
* Influenze del suono sulla percezione del tempo nell’immagine
* La musica e le immagini: la sinestesia
* Voci, rumore, silenzio
* I diversi gradi di intervento della componente musicale nel film
* Le funzione della musica
* Indispensabilità della musica per la comunicazione visiva
* Il compositore nel cinema e nella televisione

bibliografia[[1]](#footnote-1)

Bibliografia essenziale

Claudio Gabbiani, Oltre i suoni e le immagini. Musica, voce, rumore e silenzio nel cinema, Scriptaweb

Gianni Rondolino, Cinema e Musica, UTET Libreria

Cristina Cano, La musica nel cinema: musica.immagine.racconto, Gremese Editore

Michel Chion, L’audiovisione: suono e immagine nel cinema, Lindau [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/michel-chion/laudiovisione-suono-e-immagine-nel-cinema-9788867086870-251279.html)

Giulio Latini, L’Immagine sonora, Artemide[*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/latini-giulio/limmagine-sonora-caratteri-essenziali-del-suono-cinematografico-9788875750398-456273.html)

Gianfranco Plenizio, Musica per Film, Guida

Ennio Morricone, Comporre per il cinema

Sergio Miceli, B&N Biblioteca di Bianco & Nero

John A. Sloboda, La mente musicale, ll Mulino

Silvia Bencivelli, Perché ci piace la musica , Sironi [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/bencivelli-silvia/perche-ci-piace-la-musica-orecchio-emozione-evoluzione-9788851802585-232967.html)

Daniel Levitin, Fatti di Musica, Codice Edizioni [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/daniel-j-levitin/fatti-di-musica-la-scienza-di-unossessione-umana-9788875788162-684369.html)

Philip Tagg , Popular Music. Da Kojak al Rave. Analisi e interpretazioni, CLUEB Bologna.

didattica del corso

Lezione frontale, produzione autonoma di materiali ecc.

METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Verrà effettuata una prova di montaggio audio/ video tratta da uno spezzone cinematografico discusso tra studenti e docente. La prova è singola e non di gruppo.

In caso di mancata frequenza per motivi validi la prova viene concordata personalmente con il docente.

1. I testi indicati nella bibliografia sono acquistabili presso le librerie di Ateneo; è possibile acquistarli anche presso altri rivenditori [↑](#footnote-ref-1)