

Corso Musica per l'immagine

PROGRAMMA DIDATTICO

Il corso è rivolto a chi ha maturato un'esperienza musicale e desidera avvicinarsi al mondo delle colonne sonore, oltre che ai musicisti desiderosi di conoscere le tecniche per la realizzazione di un commento musicale per film e audiovisivi di qualsiasi genere.

VISION ACADEMY

REQUISITI PER ACCEDERE AL CORSO

Per accedere al corso non è richiesto necessariamente un diploma in strumento o un compimento di armonia, ma è fondamentale saper suonare uno strumento, avere familiarità con la lettura musicale e l'informatica musicale. La figura del compositore di musica applicata, corrisponde oggi a numerosi profili non necessariamente legati all'esperienza classica e contrappuntistica (si faccia ad esempio riferimento alle musiche composte da John Carpenter per i suoi film).

Durante le lezioni, l'allievo non deve portare nulla, ma è fondamentale che disponga di un computer portatile (Mac o Windows) con programma audio (Logic, Cubase, Digital Performer o altri) e una tastiera MIDI con cavo USB e cuffie audio per esercitarsi tra una lezione e l'altra, fuori dall'Accademia.

STRUTTURA DEL CORSO

Il corso prevede una componente teorica e una parte pratica.

Tra un ciclo di incontri e il successivo ad ogni allievo sarà affidata una scena - inedita o estratta da un film celebre - sulla quale realizzare un commento sonoro. Questo non avrà vincoli di genere, in maniera da premiare la varietà stilistica.

Considerata la varietà dei contenuti, il corso non intende porsi come un corso di composizione, piuttosto un'occasione in cui analizzare alcune delle tecniche per creare un'efficace musica da film, consolidando alcuni aspetti tecnici ed estetici.

Il corso è strutturato in tre macro aree.

1 - ESTETICA DELLA MUSICA APPLICATA

Il ruolo della musica nel cinema, ovvero l'"attore invisibile"

Differenze tra "colonna sonora", "musica per film" e "sound design"

I piani sonori: musica diegetica, extradiegetica e mediata

Il rapporto tra regista e compositore. Breve analisi di alcuni celebri sodalizi artistici (Sergio Leone/ Ennio Morricone, John Williams/Steven Spielberg, Bernard Hermann/Alfred Hitchcock, Tim Burton/Danny Elfman)

Il compositore "atipico". Alcuni esempi di musicisti rock che hanno esplorato il mondo della colonna sonora (Trent Reznor, Vangelis)

Le figure che creano la colonna sonora: compositore, orchestratore, sound designer, music editor

2 - TECNICHE DI SCRITTURA

Analisi formale delle tecniche di scrittura applicate nel grande e piccolo schermo

Elementi di armonia ed orchestrazione musicale:

- continuità armonica
- uso delle settime
- uso delle armonie "chiuse" e "aperte"
- uso dei ritardi e delle estensioni degli accordi
- esempi di utilizzo creativo delle dissonanze

Cenni di semiografia nella musica da film: i simboli grafici per creare cluster ed effetti orchestrali

La disposizione degli strumenti dell'orchestra nella musica da film

Sindrome del foglio bianco: quando il montaggio ci indirizza nella costruzione di un commento sonoro

L'uso della tecnica del "mickey mousing" (con esempi celebri dall'animazione al cinema horror)

L'uso "paradossale" della musica nel film: analisi di una stessa scena con molteplici soluzioni musicali

Agli allievi verranno fornite dispense e partiture, così da analizzare celebri brani della musica per film

3 - LABORATORI ED ESERCITAZIONI PRATICHE

Conoscenza del linguaggio Midi

Guida ai software di orchestrazione virtuale e campionatori (Kontakt, Play, Vienna...)

Il "mockup" musicale: come gestire un'orchestrazione virtuale in maniera realistica (uso dei comandi di automazione, studio delle estensioni degli strumenti reali)

Tecniche di calcolo dei frame per sincronizzare con esattezza una scena

Esercitazioni pratiche su software (virtualizzazione di una partitura orchestrale, orchestrazione di un tema musicale dato)

Ogni allievo realizzerà (in autonomia o a piccoli gruppi) una musica originale su un cortometraggio realizzato dagli allievi di regia cinematografica e prodotto in modo professionale dalla nostra casa di produzione, ottenendo un accredito ufficiale e la nomination al Vision Film Festival in cui sarà proiettato il cortometraggio.