

Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"
DIPARTIMENTO DI NUOVE TECNOLOGIE E LINGUAGGI MUSICALI

Scuola di Musica Elettronica
Corso di primo e secondo livello in MUSICA ELETTRONICA

Programma di
Composizione Audiovisiva Integrata
docente: M^o Giampiero Gemini

Il presente programma è strutturato in modalità non lineare, quindi non prevede una distribuzione annuale degli argomenti: essi verranno trattati contemporaneamente secondo gradi di approfondimento differenti per le diverse annualità.

Parte generale

“Il tutto è superiore alla somma delle singole parti, la totalità del percepito è caratterizzata non solo dalla somma dalle singole attivazioni sensoriali, ma da un insieme che permette di comprendere la forma nella sua totalità”.

Gestalt e Audiovisione

Da Neisser a Chion: il potere percettivo dell'audiovisione
La multivisione e lo zapping cognitivo
Musica espansa, Memorie non lineari, Visioni molteplici,

Beethoven il 'visionario'

La musica è immagine
Il primo movimento della *Terza* di Beethoven
Recitativi e *flashback* nella '*nona*'
La scrittura intermediale: sinestesie audiovisive

Videoarte e Composizione Audiovisiva: punti di 'vista'

La Composizione Audiovisiva (per i Corsi di Musica Elettronica)

Il presente programma va considerato come estensione del programma di
Composizione Musicale Elettroacustica.

La scrittura intermediale

Premessa sulla creazione audiovisiva
Beethoven e la 'visione' della musica
La fine della dialettica
La rivoluzione digitale e la riconciliazione fra le arti
L'immaginazione nell'era digitale
La videoarte e la composizione audiovisiva
Padri e figli: lontananze e relazioni controverse

Èjzenštejn: il montaggio come metodo compositivo

L'Audiovisione

Il contrappunto audiovisivo
Il suono empatico ed il suono anempatico

Gli elementi:

- Il Materiale: girato, immagini di repertorio, scrittura in video
- Le Figure: relazioni tra i parametri del suono e le immagini
- La Forma: narrative non lineari, drammaturgia, direzionalità

Il progetto:

Pensare per 'figure audiovisive'
Pensare la forma di un audiovisivo
Il lavoro preliminare: l'idea, gli appunti, la bozza
Lo schema e le sue fasi

Esempi di Composizione Audiovisiva

Performance audiovisive
I pionieri: Nam Jun Paik, Robert Cahen, Woody e Steina Vasulka
Linguaggio della memoria e intermedialità nel collettivo *Hermes Intermedia*
I percorsi audiovisivi di *Studio Azzurro.*

Bibliografia

- Lezioni di Regia*, S. Ejzenstejn, Einaudi
- AUDIO-Vision*, M. Chion, ed Murch
- Comporre Audiovisioni*, M.M Gazzano, Exorma
- Visione Molteplice*, M.M. Gazzano, Armando ed.
- Le figure della Musica*, S.Sciarrino, Ricordi
- L'arte fuori di se*, A.Balzola-P.Rosa (Studio Azzurro) , Feltrineli
- Videoart*, A.Amaducci, Kaplan ed.
- Drammaturgie multimediali. Media e forme narrative nell'epoca della replicabilità digitale*, G. Canova, Unicopli 2010
- Projections 4: Filmmakers on Film-making*, London/Boston: Faber & Faber
- Videoarte*, A. Amaducci, Kaplan ed.

Sound design (per i Corsi di Musica Applicata)

Introduzione

Il suono originale e il suono riprodotto
Primo impiego di fonti registrate (grammofono) nel teatro
Il concetto di Schizofonia e Schismogenesi (M.Schafer)
Il Paesaggio Sonoro nell'audiovisivo
Funzioni principali di editing

Narratività del suono

Il parlato, il suono ambientale, la musica.
Sistema delle aspettative e arco retorico
Suono e ambiente
Suono empatico e anepatico

Il Suono Diegetico:

- Dai rumoristi ai sounds effects
- Il mixaggio: fade in-out, cross fade, automazioni
- Volumi e masterizzazione
- Sistemi di diffusione per il cinema
- Lavorare nella timeline

Il Suono Extradiegetico:

- La drammaturgia filmica è il suono
- La musica nel cinema
- La voce fuoricampo
- Uso extradiegetico degli oggetti sonori diegetici

La Sonorizzazione del film muto: l'esperienza del collettivo *Edisonstudio*

Analisi esteso-cognitiva di lavori di sound design cinematografici

Bibliografia

- *Creare Paesaggi Sonori*, L. Agostinelli, ed Lulu.com Livorno 2009
- *Paesaggi sonori - Musica, voci, rumori: l'universo dell'ascolto*, AAVV a cura di M.Bull e L.Back., Il Saggiatore, Milano 2008
- *Sound Design: the Dancing Shadow*, Murch, W. 1995.

VERIFICHE, ESAMI

Composizione Audiovisiva (per il corso di Musica Elettronica)

I° anno

Presentazione di una Composizione Audiovisiva concordata nel corso dell'anno, della durata di almeno 3 minuti. Colloquio sui temi trattati durante il corso.

II° anno

Presentazione di una Composizione Audiovisiva concordata nel corso dell'anno, della durata di almeno 4 minuti. Colloquio sui temi trattati durante il corso.

III° anno

Presentazione di una Composizione Audiovisiva concordata nel corso dell'anno, della durata di almeno 5 minuti, con immagini originali. Colloquio sui temi trattati durante il corso.

Sound design (per il Corso di Musica applicata)

I° anno:

Presentazione di un lavoro di sound design concordato. Colloquio sui temi trattati durante il corso.

II° anno

Presentazione di un lavoro di sound design concordato. Colloquio sui temi trattati durante il corso.

Materiale da presentare

La presentazione di tutti i lavori deve comprendere:

- il progetto in formato nativo (daw)
- la partitura degli strumenti acustici
- il master dell'audiovisivo in formato mp4
- il progetto scritto che esponga gli aspetti tecnici, estetici e formali.