

MASTER: COMPOSIZIONE PER LA MUSICA DA FILM

comprendere e attuare i meccanismi narrativi della colonna sonora

DESTINATARI

Compositori, produttori musicali, musicisti, artisti audio/visivi, registi, ex-allievi dei corsi tecnologici della Scuola APM che desiderino integrare la loro formazione, appassionati e semi-professionisti che vogliano conoscere le tecniche della composizione della musica per il cinema e approfondirne le possibilità espressive.

Ogni classe sarà composta da un numero massimo di 10 allievi.

SEDE DEL CORSO

Scuola APM di Saluzzo - Via dell'Annunziata 1b - 12037 Saluzzo (CN) Italia

PERIODO

dal 29 febbraio al 3 marzo 2024

FINALITÀ E OBIETTIVI

Nell'analizzare la stretta correlazione linguistica tra le immagini in movimento e la musica ci imbattiamo in una somma: le qualità esclusive di un'altra arte vengono a fondersi con le qualità naturali del film.

Questo corso ha il fine di consentire ai partecipanti una più pertinente valutazione dell'arte e della tecnica della musica nel film.

La trita espressione «musica di sottofondo» non indica in alcun modo quale contributo può fornire al film una partitura concepita e scritta in buon linguaggio musicale: ogni buona musica per film dovrebbe essere una parte essenziale della struttura drammatica e non soltanto un coacervo di falsi stimolanti disseminati nella colonna sonora.

Il film offre al compositore un affascinante campo d'azione; per dirla con le parole di Vaughan Williams, «il film ha in sé, potenzialmente, gli elementi necessari per la fusione di tutte le arti, in una misura che Wagner non avrebbe mai immaginato», e i musicisti che si dedicano al cinema debbono possedere una particolare qualificazione professionale e uno speciale temperamento musicale.

Affronteremo lo studio di alcuni principi compositivi, seguendo l'evoluzione alla quale sono stati sottoposti da musicisti e cineasti ricchi di fantasia creatrice.

Ogni film che richieda l'impiego della musica pone al compositore e al cineasta un nuovo problema compositivo da risolvere. Nessun corso potrà mai dire loro come risolverlo; potrà soltanto indicare come altri compositori e altri cineasti risolsero i loro problemi particolari, e aiutare a rendersi esattamente conto del prezioso contributo che la musica è in grado di fornire al film, quando sia usata nel modo giusto.

L'esercizio indisciplinato della fantasia musicale, senza alcun riferimento alla forma d'arte cui si applica, è un'inutile fatica. Se il musicista impara il modo che gli consente di trarre il massimo risultato dall'applicazione della musica al balletto o all'opera lirica, non si vede perché non debba proficuamente farlo per il film, in una prospettiva chiara, accessibile e accattivante, che colleghi speculazione e pragmatismo.

STRUTTURA DEL CORSO

Articolazione giornaliera: 8 ore, da giovedì a domenica, orari 9:00 - 13:00 e 14:30 - 18:30 per un totale di 32 ore.

SOFTWARE UTILIZZATI

Pro Tools – Digital Performer

Il corso verrà realizzato all'interno dell'aula multimediale e per ogni iscritto verrà messa a disposizione una postazione informatica di ultima generazione su piattaforma OSX per MAC.

Oltre alle risorse concesse in uso dalla Scuola, i partecipanti potranno avvalersi di un set di 4 ampie librerie orientate alla composizione cinematografica ibrida su piattaforma NI Kontakt, appositamente create per la masterclass, e che rimarranno di loro proprietà.

PROGRAMMA

Gli argomenti sono divisi in due filoni, uno dai tratti più speculativi, l'altro incentrato sulla prassi e la disciplina della composizione della colonna sonora:

- Gli elementi semiotici condivisi dalla musica e dal cinema. Esplorazione di alcuni punti di contatto viscerale fra la musica e lo specifico filmico;
- La tecnica compositiva del commento coerente, dal *mickey mousing* dei classici d'animazione al cinema contemporaneo;
- Il *leitmotiv* e la cristallizzazione del soggetto musicale in *clichés*, la deriva delle *temp tracks*, la peculiarità estetica della musica da film rispetto alla musica *tout court*. Stili e generi: dal periodo/stile "neoclassico" al periodo/stile "eclettico".
- La meccanica della composizione per film: le note del *music editor*, lo *spotting*, il calcolo degli *hit point*, la *click track*;
- Analisi filmica e della colonna sonora: nella quale si discute della relazione sinestetica tra la musica e l'immagine contrapponendo la prospettiva europea a quella hollywoodiana;
- Analisi filmica e della colonna sonora: Il metodo hollywoodiano: analisi delle qualità drammatiche della musica in alcune sequenze cinematografiche. Caratteristiche di alcuni approcci *outsider*.
- Tecniche e prassi compositive nella musica per film:
 - Interazione con gli elementi della colonna sonora: effetti e dialogo*
 - Musica funzionale*
 - Musica e azione*
 - Musica scenica e d'ambiente*
 - Musica per la tensione drammatica*
 - Musica per il film comico*
 - Musica per i disegni animati*
- Realizzazione e analisi di un commento sonoro per un cortometraggio della durata di circa 5'. (la realizzazione prevede una parte di esercitazione e produzione in studio di registrazione, attuata con l'ausilio di musicisti coinvolti nell'esecuzione di quanto prodotto dagli allievi della masterclass).
- Alla parte istituzionale si affiancherà una sezione monografica, con argomento da definire.

METODOLOGIA DIDATTICA

Questo percorso formativo si struttura intorno a un'organizzazione originale dei materiali offerti dai diversi campi di indagine, per conseguire una visione di insieme dei fenomeni "suono", "cinema" e "musica": in tal modo si potrà comprendere il suono come elemento di sintesi dialettica della forma filmica, e la musica come elemento imprescindibile del racconto cinematografico.

L'esposizione orale si avvantaggerà del supporto di contributi esemplificativi audio e video, nei quali si possa ravvisare una specifica qualità stilistica.

DOCENTE DI RIFERIMENTO

Marco Trivellato

ISCRIZIONE E COSTI

L'iscrizione deve pervenire via mail **entro il 23 febbraio 2024** completa dei seguenti allegati:

- Domanda d'iscrizione compilata tramite il "form" scaricabile dal link presente sulla pagina web;
- Ricevuta dell'avvenuto bonifico di € 500,00 con causale "Iscrizione Corso CMF 24" su conto corrente bancario intestato a Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale – Banca di Credito Cooperativo di Benevagienna (Saluzzo), codice **IBAN: IT35K0838246770000110102994**

La quota versata verrà interamente restituita in caso di mancata attivazione da parte della Scuola della presente edizione.

La composizione della classe avverrà secondo l'ordine prioritario di arrivo delle domande sino ad esaurimento dei posti disponibili.

OSPITALITÀ

La Scuola offre agli iscritti al corso la possibilità di alloggiare gratuitamente nella foresteria situata all'interno della struttura.

NOTE

L'avvio del corso in oggetto è subordinato al raggiungimento del numero di allievi previsti.

Nel caso si rendessero necessari aggiornamenti al presente documento, la nuova versione sarà tempestivamente pubblicata sul sito internet www.scuolaapm.it

INFO

Scuola APM di Saluzzo - Ente di formazione

Via dell'Annunziata 1b - 12037 Saluzzo (CN)

Tel: 0175.47031

E-mail: apm.tecnologica@scuolaapm.it

Sito web: www.scuolaapm.it

Responsabile del corso: Mauro Loggia

Data aggiornamento: 25 gennaio 2024