

PROPOSTA DI PROGRAMMA PER IL CORSO DI SOUND DESIGN

“Suoni e Connessioni: Disegnare i Suoni per le Immagini”.

Docente: Matteo Curallo

Lo scopo del corso è di svelare allo studente dell'Accademia alcune delle potenzialità del Suono, affinché questo sia posto al servizio della propria produzione artistica.

Attraverso nozioni teoriche, percorsi storici, esempi ed esercitazioni pratiche, gli studenti potranno acquisire un'educazione all'ascolto, un linguaggio ed una consapevolezza sonora, oltre a basilari tecniche di elaborazione dei suoni.

Gli strumenti acquisiti saranno funzionali alla propria attività accademica e lavorativa, nonché utilissimi nel rapporto con altre figure artistico/professionali, sia in ambiti puramente artistici, che in contesti di industria dello spettacolo.

LEZIONI

Nella prima parte del corso si svolgeranno lezioni frontali di acustica, teoria e storia. Una volta affrontati gli argomenti teorici di base si svolgerà una verifica scritta, per poi procedere con la parte laboratoriale. Fin dall'inizio tuttavia gli studenti potranno confrontarsi con il docente al fine di individuare il progetto pratico da realizzare per l'esame.

ESAME

Il voto d'esame sarà dato dalla valutazione media di 3 prove:

- test di teoria e acustica
- tesina/ricerca su un argomento a scelta da concordare tra gli argomenti affrontati
- 2 esercitazioni pratiche (una tecnica e una artistica).

PROGRAMMA

INTRODUZIONE:

-Che cos'è il Sound Design?

PARTE TEORICA:

-Il Suono:

- L'Onda Sonora
- Il Suono nello Spazio
- L'Apparato Uditivo
- Misurare il Suono
- Il Suono Digitale
- La Sintesi dei Suoni
- Registrare i Suoni
- L'Editing dei Suoni

PERCORSI STORICI E AFFINI:

-Storia e Preistoria del suono generato e registrato (dal fonografo al digitale)

-Il Suono nel cinema (aspetti storici)

- Dal muto al sonoro
- Dalla monofonia alla stereofonia, fino al 7.1 ed oltre
- Dall'analogico al digitale
- Il "sound design"

-Il Suono nel '900: Influenze dalla Musica Elettronica

- L'esperienza futurista
- Schaeffer, la musica concreta e la Scuola di Parigi
- Le altre c.d. scuole (Colonia, Milano, gli USA)
- Smalley e Schafer: la descrizione del suono

-Suono ed Immagini: L'Audiovisione di M.Chion

-Disegnare un film per il suono: alcune esperienze.

-Pubblicità (loghi), cortometraggi, documentari, tv.

LABORATORIO PRATICO

-TECNICO: esercitazioni sulle principali tecniche di editing audio ed esperimenti di registrazione applicati a un video.

-ARTISTICO:

in alternativa:

- realizzazione di un breve audiovisivo (cortometraggio/spot/videoart)
- sonorizzazione opera/installazione/performance realizzata dagli studenti
- altre proposte degli studenti in sinergia con progetti di altre materie

BIBLIOGRAFIA INDICATIVA

Giomi/Cremaschi, *Rumore Bianco*, Ed. Zanichelli, Bologna, 2008.

Per approfondimenti:

-A.A.V.V., *La Musica Elettronica, testi scelti e commentati da Henry Pousseur*, Feltrinelli, Milano, 1976.

-Lelio Camilleri, *Il Peso del Suono*, Ed. Apogeo, Milano, 2005.

-Michel Chion, *L'audiovisione*, Lindau, Torino, 1997.

-Michel Chion, *Musica, Media e Tecnologia*, Il Saggiatore, Milano, 1996

-Fernando Dogana, *Le parole dell'incanto. Esplorazioni dell'iconismo linguistico*, Franco Angeli Libri, Milano, 1990.

-F.Alton Everest, *Manuale di Acustica*, Ed. Hoepli, Milano, 1996

-Francesco Galante e Nicola Sani, *Musica Espansa, Percorsi elettroacustici di fine millennio*, LIM, 2000.

-Tony Gibbs, *The Fundamentals of Sonic Art & Sound Design*, Ava Publishing, 2007

-Thom Holmes, *Electronic and Experimental Music*, ed. Routledge, New York, 2002.

-David M. Hubert e Robert E. Runstein, *Manuale della Registrazione Sonora*, Hoepli, 1999.

-Laurient Jullier, *Il Suono nel Cinema. Storia, regole, mestieri*, Lindau, 2007

-Peter Manning, *Electronic and Computer Music*, Oxford University Press, New York, 2004.

-Cristina Palomba, *Pierre Schaeffer: Alla ricerca dell'oggetto sonoro*, in «Musica/Realtà», Anno XVIII, n. 52 - Marzo 1997- Ed. Libreria Musicale Italiana, pp. 65-78.

-Luigi Russolo, *L'arte dei Rumori*, Edizioni Futuriste di "Poesia", Milano, 1916.

-Pierre Schaeffer, *Traité des objets musicaux*, Editions du Seuil, Parigi, 1966.

-Raymond Murray Schafer, *Il Paesaggio Sonoro*, Ed. Ricordi (Le Sfere), Milano, 1985.

-Curt Sachs, *Le Sorgenti della Musica*, Ed.italiana Bollati Boringhieri (I Grandi Pensatori), Torino, 2014.

-Ennio Simeon, *Manuale di Storia della Musica nel Cinema*, Ed. Rugginenti, Milano, 2006.

-Denis Smalley, *La Spettromorfologia: una Spiegazione delle Forme del Suono, I e II Parte*, in *Musica Realtà*, 50 e 51, 1997.

-Elvidio Surian, *Manuale di Storia della Musica*, Ed. Rugginenti, Milano, 1995.

-Alfred Tomatis, *Ascoltare l'universo. Dal Big Bang a Mozart*, Baldini & Castoldi, Milano, 1998.

-Paola Valentini, *Il Suono nel Cinema, storia, teoria e tecniche*, Marsilio Editori, Venezia, 2006.