

MASTER IN COLONNE SONORE

di Alessio Lottero

1 INTRODUZIONE ALLA MUSICA PER IMMAGINI

I. La musica nel Cinema, in Televisione e nel mondo dei videogames

Il ruolo della musica a seconda dei diversi prodotti audiovisivi.

Studio degli autorevoli esempi dei vari settori, dai primi film in bianco e nero supportati da tappeti musicali ai nuovi Colossal dalle soundtrack epiche; dalle famigerate sigle dei Telefilm anni 70 e 80, ai Cartoons "muti" dove la musica ha sempre giocato un ruolo fondamentale.

II. Storia della Musica per Film

Uno sguardo agli albori del matrimonio della musica con le immagini.

La Genesi della musica, come strumento atto alla valorizzazione di prodotti video.

Musica Instrumentalis

Musica Umana

Musica Mundana

III. I Maestri della musica per Cinema

Studio dei grandi nomi che hanno contribuito al lustro della musica a Hollywood.

Nomi esteri e nazionali che hanno reso grande il settore delle colonne sonore e il cinema stesso:

- . Alan Silvestri – da "Chips" a "Back to the Future" fino a "Forrest Gump".*
- . Angelo Badalamenti - "Twin Peaks", "A Straight Story" e la cinematografia di David Lynch.*
- . Ennio Morricone – i capolavori della Trilogia del Dollaro e del Cinema d'Autore.*
- . Hans Zimmer – da "The Lion King" a i "nuovi" Batman e la fusione tra orchestra e elettronica.*
- . Howard Shore – musica nel dramma (Philadelphia) e nel Thriller (Il silenzio degli innocenti).*
- . John Williams – I grandi classici di fantascienza e la cinematografia di Steven Spielberg.*
- . Michael Giacchino – Lo studio del Main Theme de "Il Cacciatore".*
- . Nino Rota – Il padre de "Il Padrino" e della scuola Italiana.*

2 ANALISI DELLE SCENE

I. Ambientazioni cinematografiche e relativi strumenti consigliati

Studio delle locations delle scene e del miglior ensemble da utilizzare a seconda delle esigenze.

Adattare organico e scrittura in base all'ambientazione e all'obiettivo emozionale.

Gli strumenti e i loro utilizzi comuni.

II. Studio sulle scene dei grandi Movies

Analisi tecnica delle soluzioni adottate, per le scene cult dei film di fama da Indiana Jones a Lost in Translation.

Utilizzo dei diversi ranges per ottenere diverse sensazioni.

La modalità canzone.

L'orchestra.

III. Esercitazioni su immagini

Esercizi teorici e pratici su cortometraggi e cartoni animati, con strumenti moderni o Orchestra software.

3 LINEE GUIDA PER LA COMPOSIZIONE

I. Le limitazioni creative

Studio delle componenti di cui tenere conto durante la composizione per immagini:

- . Ripetizione*

- . Trasposizione
- . Intervalli
- . Frammentazione
- . Abbellimenti.

II. Parametri di sviluppo nella composizione

Studio delle tecniche complementari di composizione.

I "trucchi di sbloccaggio" per ovviare al blocco creativo.

- . Isomorfismo
- . Contesto
- . Semantica Interculturale

III. Arrangiamento

Studio dei diversi stili di arrangiamento per Film.

Scrittura evocativa.

Ricerca Storica.

Guida all'ascolto.

IV. Guida alla visione

Filmografia consigliata per creare un proprio Reference Database, sui diversi stili del Cinema:

- . Horror
- . Fantasy
- . Thriller
- . Fantascienza
- . Epic.

4 ORCHESTRAZIONE PER CINEMA

I. Introduzione all' Orchestrazione per Cinema

Le differenze sostanziali tra l'Orchestrazione Classica e quella ad uso Soundtrack.

Approccio di base all'organico classico.

Introduzione alla scrittura per Orchestra (da integrare con il corso di scrittura software). Regole di impaginazione per parti staccate in Orchestra.

II. Strumenti

Presentazione organico strumentale base:

- . Legni
- . Ottoni
- . Percussioni
- . Archi

Anatomia, chiavi, ranges e estensioni degli strumenti ad arco (dal Manuale Adler d'Orchestrazione):

- . Violino
- . Viola
- . Violoncello
- . Contrabbasso

(Detachè, Lourè, Pizzicato, Bartok, Tremolo)

Anatomia, diteggiature base, chiavi, ranges e estensioni dei "Legni" (dal Manuale Adler d'Orchestrazione):

- . Flauto (con parentesi additiva sull'ottavino)
- . Oboe
- . Clarinetto (Bb)
- . Fagotto (con parentesi additiva sul controfagotto)

Anatomia, chiavi, ranges e estensioni degli "Ottoni" (dal Manuale Adler d'Orchestrazione):

Tromba (Bb)

Corno in F (per questo livello di studi consideriamo questi due elementi; il discorso andrà ampliato con il supporto di un buon manuale di orchestrazione.

Gli strumenti Traspositori.

Esercizi di composizione in partitura per:

- . 2 Violini + 1 Violoncello*
- . Quartetto d'archi (VI1, VI2, VIa, Cello, CB)*
- . Sessione legni*
- . Accordale per fiati (Legni + Ottoni)*

III. Composizione e arrangiamento per sessioni orchestrale

Tecniche di stesura "tappeto musicale".

Analisi musicale della scena.

Espressioni, dinamiche, arcate e gli abbellimenti stilistici.

I "trucchi" per ovviare al blocco creativo.

Dialogo a due parti.

Dialogo a tre voci.

Elementi di Composizione: La struttura del discorso.

Esercizi di scrittura per scene cinematografiche:

- . Tema Avventura*
- . Tema Tensione*
- . Tema Drammatico*
- . Tre Temi per tre diversi personaggi: Giovane e positivo / Giovane e negativo / Vecchio e positivo.*

PREPARAZIONE DI UN BRANO ORIGINALE PER FILM, CON ORCHESTRA A 14 ELEMENTI

5 MUSICA ELETTRONICA

I. Strumentazione

La computer music.

Lavorare con il computer alla preparazione di una colonna sonora

II. Editing e pre- produzione delle proposte musicali

Studio preparatorio.

Tecniche di lavorazione del suono al computer

III. Software

Introduzione ai maggiori software musicali, usati nella produzione musicale.

I plug ins

6 LAVORARE NEL MONDO DELLE SOUNDTRACK

I. I personaggi chiave nel mondo del cinema

Le figure lavorative in una Production.

I diversi gruppi di competenza all'interno di una crew cinematografica.

La post produzione musicale e la preparazione dell'audio in un film.

II. La gerarchia nella produzione cinematografica

I settori che compongono la filiera produttiva in una produzione cinematografica o televisiva.

III. I passaggi standard nella produzione musicale per audiovisivi

Esempi pratici e aneddoti per capire il lavoro dietro alla creazione e produzione di una Soundtrack.