

CONSERVATORIO DI MUSICA “BONPORTI” – TRENTO

Via S. Maria Maddalena 1

**CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO
BIENNIO SUPERIORE SPERIMENTALE**

COMPOSIZIONE PER TEATRO E CINEMA

PIANO DEGLI STUDI

**Corso di diploma accademico di II livello
Biennio superiore sperimentale
COMPOSIZIONE PER TEATRO E CINEMA¹**

1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Diploma di ordinamento tradizionale, congiuntamente al Diploma di Scuola secondaria di secondo grado, oppure Diploma accademico di I livello in: Composizione. Esame di ammissione che valuta le competenze in ingresso, stabilendo una graduatoria in relazione ai posti disponibili.

2. DESCRIZIONE INSEGNAMENTI

Storia del teatro musicale I

Il teatro musicale, posto in relazione con il più ampio contesto dei linguaggi teatrali, verrà osservato soprattutto nella prospettiva di approfondimenti monografici.

Storia ed estetica della musica I: Storia della musica per la scena

La storia della musica per la scena e per il teatro è ricca, lunga e complessa, e ha riguardato esperienze artistiche non periferiche, con importanti presenze di autori e con opere di assoluto rilievo. Osservando questo repertorio, è possibile percorrere e attraversare lunghi archi storici, sondando diverse prospettive nell'evoluzione dei linguaggi e delle forme, nonché dei rapporti tra musica e scena.

Storia ed estetica della musica II: Storia della musica per film

Più recente, nondimeno articolata e ricchissima di produzioni artistiche, è la storia della musica per il film, dal periodo del muto, attraverso l'avvento del sonoro, sino alle più recenti evoluzioni. Strettamente intrecciata con le varie espressioni culturali del Novecento, trova relazioni e transiti rispetto alla storia della musica "pura" e non applicata, si richiama alla lunga storia della musica per la scena, si ricollega a quanto maturato nell'ambito del teatro musicale; ma individua anche ambiti autonomi di orientamento, sue peculiarità di svolgimento, un senso molto tipico della relazione audiovisiva, del racconto e del commento musicale.

Storia e analisi del repertorio I: Musiche per la scena

Attingendo al vasto patrimonio della produzione musicale per la scena, è possibile tracciare alcune linee di tendenza nell'evoluzione di questa letteratura, definendo il senso di alcune esperienze di rilievo, grazie anche all'osservazione analitico-musicale di partiture.

Storia e analisi del repertorio II (1° modulo): Repertori musicali classici e cinema

La musica classica è stata ampiamente utilizzata dal cinema, posta in rapporto con le immagini. Si studieranno gli impieghi e i repertori, a seconda di varie tipologie di filmografia, con approfondimenti analitici a livello cinematografico e musicale.

Storia e analisi del repertorio II (2° modulo): Repertori musicali pop rock jazz e cinema

Anche la musica rock e il jazz sono stati utilizzati dal cinema. Dapprima nel segno del rifiuto delle convenzioni e della valorizzazione dei margini, oppure, soprattutto per il rock, dell'esaltazione dei valori espressi dalla categoria dei giovani, in seguito l'orientamento si è diretto verso un uso composito e articolato di queste musiche. Il corso prevederà analisi di film e delle musiche.

Altre attività formative: Analisi e costruzione del racconto cinematografico

Il cinema è composizione di suono e immagine. La sceneggiatura, l'organizzazione delle immagini, il taglio delle inquadrature, l'organizzazione della luce, il tessuto cromatico della scena, le scelte espresse nel montaggio cinematografico, il suono, i rumori, le risonanze messe in campo dal commento musicale, gli ulteriori inneschi di senso che la musica sa produrre,

¹ Il progetto, curato, in fase di elaborazione, dal M° Cosimo Colazzo, è stato approvato dal Miur, in data 10.09.2004, con prot. n. 4146.

sono tutti parametri che convergono a costruire e orientare il racconto cinematografico. Conoscere le strutture fondamentali del racconto cinematografico, nel suo definirsi come trama di funzioni e di rapporti, nella sua capacità di manipolare il tempo e lo spazio della storia, di regolare il flusso delle informazioni, è essenziale patrimonio formativo per il compositore di musica da film.

Altre attività formative: Tecniche dell'inquadratura e montaggio

La conoscenza delle tecniche che riguardano l'inquadratura, in tutte le sue varianti e possibilità, e del montaggio cinematografico, collegato sempre a una poetica del racconto e dell'immagine, sono importante patrimonio formativo e professionale per un compositore di musica per il cinema.

Laboratorio di improvvisazione e composizione applicata: Allestimento di colonne sonore e di musiche per la scena

In momenti laboratoriali, esperienze compositive e di improvvisazione legate alla costruzione di colonne sonore per film e di musiche per la scena. Il laboratorio avrà esito in concreti momenti di produzione compositiva, legati ad applicazioni per il cinema e per il teatro.

Diritto e legislazione dello spettacolo

Pare utile e importante conoscere la normativa che riguarda la produzione di spettacoli, i rapporti di lavoro, i contratti, le tutele, e quanto attiene a cinema, musica, teatro, anche in riferimento al diritto d'autore.

Tecniche della comunicazione

La comunicazione nei contesti professionali, il processo comunicativo, l'ascolto attivo e la psicologia della comunicazione.

Altre attività formative: Prassi produttive

I mondi del teatro e del cinema sono riguardati da una serie di prassi produttive molto specifiche. Così il compositore si integra rispetto a questa costellazione di modalità del lavoro e della professione nel teatro e nel cinema, trovando una sua collocazione specifica, e promuovendo alcune prassi, ormai codificate e ricorrenti. Conoscere il mondo del lavoro e le prassi abituali consente un inserimento massimamente efficace della propria operatività.

Altre attività formative: Direzione di gruppi strumentali e vocali

Al teatro e al cinema al compositore è richiesta una professionalità multiversa. In alcuni casi deve occuparsi anche dell'allestimento delle musiche, organizzare gli ensemble, promuovere le prove, dirigere i gruppi strumentali. Un'attività formativa rivolta a promuovere esperienze nel campo della direzione di gruppi strumentali, di gruppi vocali, dell'orchestra, del coro, consente di preparare la professione anche rispetto ad eventualità di questo genere, che rientrano nella prassi ordinaria delle competenze richieste al compositore delle musiche.

Storia del teatro musicale II

Approfondimenti sul teatro musicale paiono utili e necessari per comprendere alcune varietà di approcci della musica in rapporto al teatro, al testo, alla scena. Dall'opera al melodramma al melologo, la drammaturgia musicale propone una varietà di soluzioni, in cui musica e vocalità si rapportano diversamente alla parola e all'azione teatrale.

Laboratorio di regia dello spettacolo musicale

Un laboratorio che metta a confronto con il mondo della regia dello spettacolo musicale, nella declinazione di vari generi. Un'immersione nel mondo della drammaturgia musicale, dalla prospettiva della regia dello spettacolo musicale.

Laboratorio di registrazione e trattamento del suono

Tecniche di ripresa microfónica e di registrazione digitale; utilizzo dei moderni sistemi di postproduzione audio (editing, montaggio, processing, mastering).

Composizione multimediale e installazione d'arte

Sempre più la creatività si dirige in direzione dell'integrazione multimediale, anche per l'apporto delle nuove tecnologie. Anche il mondo delle arti visive è investito da un'esigenza di aperture dei confini al rapporto con altre esperienze e con altre dimensioni artistiche. L'arte tende, grazie ad alcune esperienze multimedia e alle sperimentazioni di installazioni d'arte, a darsi nella versione di un continuum che chiama al forte rapporto reciproco, alla sperimentazione di soluzioni volte a mettere fortemente in discussione le identità tramandate, i confini consegnati dalla storia e dalla tradizione. Il compositore potrà essere chiamato o sentirsi votato a questo tipo di esperienze. L'insegnamento vuole fornire una serie di studi e di esperienze atti ad attrezzarlo rispetto alle nuove possibilità della composizione multimediale e della installazione d'arte.

Stages, master class con esperti, e altre attività formative, anche esterne, a scelta dello studente

Una commissione valuterà le attività formative documentate dallo studente, che dovranno essere attinenti rispetto al piano di studi del corso, e potranno essere riprese dal piano formativo e di produzione culturale e artistica attivato dal Conservatorio, o essere svolte all'esterno dell'istituzione, presso altre istituzioni formative o anche in ambienti di lavoro e professionali. Esse potranno consistere in attività seminariali, laboratori, stages, master class, tirocini, esperienze lavorative, anche a tempo determinato o parziale, lavori a progetto o programma, ecc..

3. PROVA FINALE

Il diploma accademico di II livello in discipline musicali si consegue dopo aver ottenuto 120 crediti nel programma di studio allegato.

I crediti sono ottenuti dallo studente attraverso il superamento degli esami previsti nel piano di studi personale approvato dai competenti organi didattici d'Istituto.

La prova finale, cui è attribuito il valore di 10 crediti, verte, con riferimento all'indirizzo specifico, sulla discussione di una tesi e su prove di esecuzione coerenti con il percorso svolto.

Da tenere a fine corso, l'esame consisterà in un lavoro di produzione compositiva, ricapitolativo delle competenze acquisite nel percorso formativo del biennio.

Biennio – COMPOSIZIONE PER TEATRO E CINEMA – 1° ANNO				
Attività formative	Insegnamento	Ore	Esami	CF
Di base*	Storia del teatro musicale I	15	1	3
	Storia ed estetica della mus. I: Storia della mus. per la scena	15	1	3
	Storia e analisi del repertorio I: Musiche per la scena	15	1	3
	Altre attività formative:			
	Analisi e costruzione del racconto cinematografico	15	1	3
<i>Totale attività formativa di base</i>			10/15	
Caratterizzanti*	Tecniche di composizione musicale I (1° modulo): Composizione per il teatro	25	1	7
	Tecniche di composizione musicale I (2° modulo): Composizione per il cinema	25	1	7
	Tecniche di strumentazione e orchestrazione I	30	1	6
	Laboratorio di arte scenica	15	1	3
	Altre attività formative: Analisi dell'audiovisione I	25	1	4
	<i>Totale attività formativa caratterizzante</i>			25/35
Affini o integrative	Laboratorio di improvvisazione e composizione applicata I: Allestimento di colonne sonore e di musiche per la scena*	50	1	8
	Diritto e legislazione dello spettacolo	15	1	3
	Tecniche della comunicazione	15	1	3
	Altre attività formative: Prassi produttive*	10	1	2
	Altre attività formative: Direzione di gruppi strumentali e vocali*	20	1	4
<i>Totale attività formative integrative e affini</i>			10/20	
Attività lib. scelta*	Stage, master class con esperti, e altre attività formative, anche esterne, a scelta dello studente	-	-	Fino a 4
<i>Totale altre attività formative</i>			5/15	
TOTALE				60

Biennio – COMPOSIZIONE PER TEATRO E CINEMA – 2° ANNO					
Attività formative	Insegnamento	Ore	Esami	CF	
Di base*	Storia ed estetica della musica II: Storia della musica per film	15	1	3	
	Storia e analisi del repertorio II (1° modulo): Repertori musicali classici e cinema	15	1	3	
	Storia e analisi del repertorio II (2° modulo): Repertori musicali pop rock jazz e cinema	15	1	3	
	Storia del Teatro musicale II	15	1	3	
	Altre attività formative: Tecniche dell'inquadratura e montaggio	15	1	3	
	<i>Totale attività formativa di base</i>			5/15	
	Caratterizzanti*	Tecniche di Composizione Musicale II (1° modulo): Composizione per il teatro	25	1	7
Tecniche di Composizione Musicale II (2° modulo): Composizione per il cinema		25	1	7	
Tecniche di strumentazione e orchestrazione II		30	1	6	
Laboratorio di regia e di diffusione del suono		15	1	3	
Altre attività formative: Analisi dell'audiovisione II		25	1	4	
<i>Totale attività formativa caratterizzante</i>			20/35		
Affini o integrative	Laboratorio di improvvisazione e composizione applicata II: Allestimento di colonne sonore e di musiche per la scena*	20	1	3	
	Laboratorio di regia dello spettacolo musicale	15	1	3	
	Lab. di registrazione e trattamento del suono	15	1	3	
	Comp. multimediale e installazione d'arte	15	1	3	
<i>Totale attività formative integrative e affini</i>			5/15		
Attività lib. scelta*	Stage, masterclass, e altre attività formative, anche esterne, a scelta dello studente	-	-	Fino a 5	
<i>Totale altre attività formative</i>			5/15		
Prova finale				10	
TOTALE				60	

* Gli insegnamenti indicati dall'asterisco sono vincolanti: i rimanenti sono a libera scelta dello studente sino al raggiungimento dei crediti richiesti.