

UNIVERSITÀ DI PISA STORIA DELLA MUSICA

ALESSANDRO CECCHI

Anno accademico	2022/23
CdS	LETTERE
Codice	990LL
CFU	6

Moduli	Settore/i	Tipo	Ore	Docente/i
STORIA DELLA MUSICA	L-ART/07	LEZIONI	36	ALESSANDRO CECCHI

Obiettivi di apprendimento

Conoscenze

Al termine del corso gli studenti avranno acquisito conoscenze storiche, terminologia tecnica e strumenti metodologici per lo studio della musica per film intesa come parte integrante del suono cinematografico, con particolare attenzione alle pratiche musicali del cinema italiano. In particolare, gli studenti di questo corso acquisiranno familiarità con la biografia e con la filmografia dei compositori cinematografici Angelo Francesco Lavagnino (1909-1987) e Ennio Morricone (1928-2020). Nel corso delle lezioni si prenderà in esame la estrema varietà di pratiche musicali riscontrabili nei loro film, in prospettiva sia storica, sia sistematica. I film da studiare e analizzare più approfonditamente saranno scelti in base a criteri volta per volta diversi: la collaborazione con singoli registi, l'approccio a specifici generi cinematografici o esigenze produttive, gli strumenti e le tecniche compositive impiegate, il grado di coinvolgimento del compositore nelle diverse fasi di produzione musicale (dalla eventuale pre-produzione, all'allestimento e al piano di sincronizzazione, alla scrittura, all'orchestrazione, alla registrazione, alla elaborazione in studio, al mixaggio finale).

Modalità di verifica delle conoscenze

La verifica delle conoscenze acquisite sarà oggetto di valutazione in sede di esame orale e sarà basata su domande e risposte sulla bibliografia del corso e sul contenuto delle lezioni.

Capacità

Al termine del corso gli studenti saranno in grado di riconoscere le varie tipologie di musica presenti in un film, di discuterne gli aspetti produttivi, compositivi, tecnologici, funzionali e comunicativi in prospettiva storica. Questo comporterà un incremento delle capacità di ascolto. Le capacità acquisite dagli studenti attraverso il confronto guidato con gli esempi audiovisivi (prevalentemente si tratterà di sequenze cinematografiche) e con i contenuti specifici del corso saranno per lo più applicabili ad altri film, ad altre collaborazioni e ad altri compositori cinematografici.

Modalità di verifica delle capacità

La verifica delle capacità sarà oggetto di valutazione in sede di esame orale e sarà basata su domande e risposte relative soprattutto alle sequenze audiovisive tratte dai film discussi a lezione. Gli studenti dovranno dimostrare di sapere analizzare nel dettaglio queste sequenze, soprattutto per quanto riguarda la presenza di musica e la sua funzione.

Comportamenti

Al termine del corso gli studenti acquisiranno o svilupperanno una particolare sensibilità per la presenza e le funzioni della musica per film; sapranno descrivere queste funzioni, analizzare in dettaglio e discutere una sequenza cinematografica, soprattutto per quanto riguarda il contributo della musica e del suono all'esperienza cinematografica.

Modalità di verifica dei comportamenti

La verifica dei comportamenti sarà oggetto di valutazione in sede di esame orale e sarà basata su domande relative all'accertamento della capacità di applicare le conoscenze e capacità acquisite durante il corso a repertori diversi da quelli discussi a lezione.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)

Sono richieste conoscenze generali di storia moderna e contemporanea, di storia della musica e di storia del cinema. Sono inoltre richieste nozioni di produzione musicale e mediale e capacità di ascolto musicale.

Indicazioni metodologiche

UNIVERSITÀ DI PISA

Il corso si articolerà in lezioni frontali basate sulla discussione di aspetti teorici, sistematici, storici ed estetici della musica per film, sulla presentazione delle metodologie di studio, sui contenuti specifici del corso e soprattutto sulla discussione analitica della presenza, della tipologia e della funzione della musica e del suono in specifiche sequenze cinematografiche.

Programma (contenuti dell'insegnamento)

Compositori italiani di musica per film: Angelo Francesco Lavagnino ed Ennio Morricone

Il corso affronterà alcuni aspetti della pratica di musica per film di due compositori che hanno rappresentato due snodi importanti nella rispettiva generazione. Lavagnino (1909-1987) ha lavorato per il cinema già a partire dal 1935, benché in modo sporadico, approdando al lavoro di compositore cinematografico specializzato partire dai primi anni '50. La sua esperienza ci permette di toccare alcuni punti di svolta decisivi della storia del sonoro cinematografico, come il passaggio dalla colonna sonora ottica monofonica alla stereofonia magnetica, e di affrontare diversi generi cinematografici, spaziando dal cinegiornale, al film documentario (industriale, sportivo, di esplorazione e di viaggio, storico ecc.), al film d'autore di grandi registi (Orson Welles tra tutti), alle grandi coproduzioni internazionali, ai film di genere e di gusto più popolare, dai più tradizionali (come la commedia, il peplum, il film d'avventura, il western) a quelli spesso considerati minori (fantascienza, thriller, horror, ecc.). Lavagnino è stato un pioniere della musica e in particolare del suono cinematografico, uno dei primi in Italia a sfruttare le potenzialità dello studio di registrazione e a sperimentare con le novità tecnologiche (come la stereofonia del Cinemascope o la proiezione circolare del Circarama). Al tempo stesso ha conosciuto da vicino compositori di generazioni a lui precedenti e successive, spesso attivando collaborazioni, ponendosi quale snodo anche storiografico. Lavagnino è anche stato tra i primi a tenere dei corsi di musica per film all'Accademia musicale Chigiana di Siena e diffondere la conoscenza sulle problematiche del mestiere del compositore cinematografico. Morricone (1928-2020), approdato al cinema successivamente, ha rappresentato un punto di riferimento della musica per film italiana e internazionale tra gli anni '60 e oggi. Si è trattato di un compositore cinematografico tra i più versatili, che poteva attingere da un lato alla sua partecipazione alle avanguardie musicali sia internazionali (i compositori intorno a Darmstadt) sia romane (l'associazione Nuova Consonanza, il Gruppo di Improvvisazione omonimo), e all'altro alla sua esperienza di arrangiatore di canzoni pop e di molti altri generi per l'industria discografica (a partire dalla RCA Italiana). È a partire da queste esperienze che Morricone arriva al cinema. Il suo contributo in questo ambito lo ha portato in pochi anni a inventare lo stile musicale di molti generi emergenti degli anni '60 e '70, alcuni di inaspettato successo come il western all'italiana di Sergio Leone e a stabilire sinergie particolarmente stabili con relevantissimi registi italiani e internazionali. Entrambi i compositori vengono affrontati a partire dalla bibliografia più recente, che ci permette di riconsiderare in una nuova luce alcuni giudizi del passato e ripensarne il contributo di con maggiore consapevolezza storiografica e metodologica.

Le lezioni frontali, basate su analisi ravvicinate di specifici esempi, tratteranno la musica e il suono cinematografico nei loro aspetti teorici, storici, tecnologici e culturali, nella loro configurazione tipologica e funzionale, nella loro interazione con le altre componenti del sistema mediale, con i contesti di produzione e distribuzione, e con l'esperienza degli spettatori, nella prospettiva dell'ascolto storicamente e culturalmente situato. Nel complesso il corso si propone di fornire agli studenti conoscenze storiche, terminologia tecnica e strumenti metodologici utili a contestualizzare e valorizzare il ruolo della musica come parte integrante del suono del film, sviluppando la loro sensibilità per questo aspetto dell'esperienza cinematografica e incrementando le loro capacità di ascolto.

Bibliografia e materiale didattico

- 1) Angelo Francesco Lavagnino, *Il difficile mestiere del compositore cinematografico. Scritti, conferenze, interviste (1950-1984)*, a cura di Alessandro Cecchi, NeoClassica, Roma 2021.
- 2) Sergio Miceli, *Morricone, la musica, il cinema*, Nuova Edizione a cura di Maurizio Corbella, Ricordi/LIM, Milano/Lucca 2021: Prefazione di Maurizio Corbella, più le pp. 87-116 (L'arte di arrangiare, l'arte di arrangiarsi), 119-129 (Luci e ombre del western italiano), 131-205 (il binomio Leone-Morricone), 283-347 (Attraverso i generi) e 393-426 (Colloqui: Il musicista e il cinema d'oggi).
- 3) Ennio Morricone, *Inseguendo quel suono. La mia musica, la mia vita*, conversazioni con Alessandro De Rosa, Arnoldo Mondadori, Milano 2016, pp. 18-72, 94-109, 168-175, 205-272, 285-296, 331-339.
- 4) Alessandro Cecchi, *Tracce musicali tra Angelo Francesco Lavagnino e Orson Welles*, in: *Ritratti shakespeariani. Angelo Francesco Lavagnino, Orson Welles e il Mercante di Venezia*, a cura di Alessandra, Bianca e Iudica Lavagnino, Astrolabio, Roma 2017, pp. 52-73.
- 5) Si richiede la conoscenza puntuale degli esempi visionati, ascoltati e discussi durante il corso.

Indicazioni per non frequentanti

Gli studenti non frequentanti dovranno attenersi al seguente programma:

- 1) Roberto Calabretto, *Lo schermo sonoro*, Marsilio, Venezia 2010.
- 2) Angelo Francesco Lavagnino, *Il difficile mestiere del compositore cinematografico. Scritti, conferenze, interviste (1950-1984)*, a cura di Alessandro Cecchi, NeoClassica, Roma 2021.
- 3) Sergio Miceli, *Morricone, la musica, il cinema*, nuova edizione a cura di Maurizio Corbella, Ricordi/LIM, Milano/Lucca 2021.
- 4) Ennio Morricone, *Inseguendo quel suono. La mia musica, la mia vita*, conversazioni con Alessandro De Rosa, Arnoldo Mondadori, Milano 2016.
- 5) Alessandro Cecchi, *Tracce musicali tra Angelo Francesco Lavagnino e Orson Welles*, in: *Ritratti shakespeariani. Angelo Francesco Lavagnino, Orson Welles e il Mercante di Venezia*, Astrolabio-Ubaldini, Roma 2017, pp. 52-73.
- 6) Le seguenti voci online di *Treccani.it*

- Gianni Borgna, *Canzone*, in *Enciclopedia del Cinema* (2003),
https://www.treccani.it/enciclopedia/canzone_%28Enciclopedia-del-Cinema%29/
- Ermanno Comuzio, *Colonna sonora*, in *Enciclopedia del Cinema* (2003),
https://www.treccani.it/enciclopedia/colonna-sonora_%28Enciclopedia-del-Cinema%29/
- Franco Fabbri, *La musica nell'era digitale*, in *XXI secolo* (2009),
https://www.treccani.it/enciclopedia/la-musica-nell-era-digitale_%28XXI-Secolo%29/
- Renata Scognamiglio, *Musica e Cinema*, IX Appendice (2015),
http://www.treccani.it/enciclopedia/musica-e-cinema_%28Enciclopedia-Italiana%29/

UNIVERSITÀ DI PISA

7) Gli studenti non frequentanti dovranno reperire e integrare nel programma d'esame la visione e l'ascolto puntuale di almeno due film a loro scelta, di cui almeno uno con musica di Lavagnino, e almeno uno con musica di Morricone.

Modalità d'esame

Esame orale. L'esame consiste nella verifica orale della conoscenza della bibliografia, del contenuto delle lezioni, degli esempi discussi e dei materiali messi a disposizione durante il corso. Si tratta di un colloquio con il docente (domande e risposte).

Pagina web del corso

<https://elearning22.humnet.unipi.it/course/view.php?id=43>

Note

Il corso inizia lunedì 19 settembre 2022 e si concluderà indicativamente lunedì 28 novembre 2022 con il seguente orario:

- Lunedì ore 17:45–19:15 aula RM (Aula Multimediale, Palazzo Ricci)
- Martedì ore 17:45–19:15 aula RM (Aula Multimediale, Palazzo Ricci)

Questo corso (Storia della musica 990LL) è destinato agli studenti dei corsi triennali

Commissione d'esame: dott. Alessandro Cecchi (presidente); prof.ssa Eva Marinai; prof.ssa Chiara Tognolotti; dott. Maurizio Ambrosini; dott.ssa Maria Teresa Soldani (cultrice della materia); prof.ssa Gabriella Ravenni (cultrice della materia); dott. Matteo Giuggioli (cultore della materia).

Ultimo aggiornamento 15/11/2022 21:00