

MUSICA DA FILM

CENNI STORICI

Il cinematografo nasce verso la fine dell'Ottocento con i fratelli Lumiere. Anche prima dell'avvento del sonoro (dialoghi e rumori) la musica accompagnava le prime proiezioni cinematografiche.

In origine la principale funzione della musica, era quella di coprire i rumori di sala ed il ronzio del proiettore. Alla proiezione erano presenti dei pianisti che nel buio della sala improvvisavano la musica seguendo l'evolversi delle scene sullo schermo. Il modo (maggiore o minore), l'intensità, l'altezza, la cantabilità della melodia e molte altre caratteristiche della musica, unite alle immagini, trasmettono emozioni e sentimenti. Ben presto gli autori contemporanei furono invitati a comporre musiche originali per i film muti, tra questi Saint-Saens, Satie, Prokofiev e Schostakovic.

Il compositore veniva informato del contenuto del film ed egli scriveva le musiche in "differita" senza una vera e propria sincronia con l'immagine, successivamente musica e immagini vennero fuse insieme e si cominciò ad automatizzare e sincronizzare il linguaggio sonoro con quello visivo. Nel 1926 con Don Juan della Warner Bros si attua un perfetto sincronismo tra immagine e musica; la musica proveniva da altoparlanti collegati ad un giradischi. Nel 1927 nasce il film sonoro con dialoghi e rumori d'ambiente, la prima pellicola del genere si intitola "Il cantante di Jazz". Sempre in quegli anni si arriva all'incisione della musica sulla stessa pellicola. Nasce il termine "colonna sonora" che comprende l'insieme di tutti gli elementi sonori del film: dialoghi, rumori e musica.

Concetti da ricordare

-Della colonna sonora fanno parte, oltre alla musica, anche i dialoghi e gli effetti sonori.

-Musica Interna ed Esterna (In e Out): la musica interna fa parte dell'ambiente del film, e viene ascoltata anche dai protagonisti (una radio che suona ad esempio); la musica esterna non fa parte dell'ambiente ma lo commenta "fuori campo".

-La colonna sonora di un film può essere originale, in cui le musiche sono composte appositamente per il film, o non originale, in cui delle musiche già esistenti vengono adattate alle immagini.

-La musica può accompagnare le immagini seguendo tre diverse direzioni stilistiche:

- Aderenza: quando la musica esprime le stesse sensazioni delle immagini, accentuandone il significato (musica dissonante e misteriosa per un film horror ad esempio).
- Contrasto: quando la musica esprime sensazioni contrastanti in confronto alle immagini, spesso accade nelle commedie o nei film comici.
- Attenuazione: quando la musica segue le immagini per aderenza attenuandone però la forza, pensiamo ad una scena tragica accompagnata da una musica non necessariamente drammatica ma dolce. La funzione è quella di non rendere emotivamente troppo forte per lo spettatore la scena che si sta raccontando.

-La musica nel cinema è un *metalinguaggio* serve cioè a fornire allo spettatore informazioni ulteriori che le sole immagini non possono fornire. Pensiamo ad esempio all'utilizzo degli strumenti cosiddetti Etnici, per farci capire in un istante che una specifica scena è ambientata in un paese esotico.

-Leit Motiv: è una melodia (anche molto breve) che viene associata ad uno specifico personaggio, ad un ambiente, ad una situazione, ad un oggetto. Nel film troviamo questa melodia ogni qual volta incontriamo tale personaggio, o quando nella trama abbiamo riferimenti diretti o indiretti ad esso. Viene utilizzato per guidare lo spettatore all'interno della trama, per consentirgli di avere dei punti di riferimento non solo visivi ma anche sonori. Il Leit Motiv può essere riproposto con variazioni all'interno del film, passare dal modo maggiore al modo minore, rallentato, accelerato, suonato da diversi strumenti (ovviamente la medesima melodia suonata da una chitarra con il distorsore o da un

flauto traverso assume un diverso messaggio all'interno del film). I Leit Motiv devono imprimersi velocemente nella nostra memoria insieme alle immagini, ed essere adattati a più sequenze. Il loro ritorno nel corso della storia ci aiuta a ricordare gli avvenimenti a cui li abbiamo associati in precedenza sono un suggerimento prezioso di cui spesso non ci accorgiamo.

LE FUNZIONI DELLA MUSICA DA FILM

Funzioni Fisiche. Si manifestano quando la musica ha un impatto sulla percezione dello spazio/tempo e dei movimenti fisici di una particolare scena. Ecco le più comuni:

- Stabilire un luogo geografico tramite l'utilizzo di melodie armonie e strumenti tipici di una determinata area geografica.
- Stabilire un periodo storico mediante l'utilizzo di metodi di composizione e strumenti relativi ad un preciso periodo storico.
- Intensificare l'azione descrivendo con dettaglio la scena musicalmente così ampliandone il valore drammatico.
- Mickey-mousing. La musica descrive ogni particolare nell'azione di una scena.

Funzioni Psicologiche. Si manifestano quando la musica aggiunge ad una scena nuove dimensioni, idee o chiavi di lettura non espresse da dialogo e azione. Eccone alcune:

- Stabilire uno stato d'animo.
- Amplificare le emozioni suscitate dalla scena
- Rivelare pensieri e sentimenti non espressi da un personaggio.
- Definire il carattere dei personaggi
- Anticipare un avvenimento La musica può dare degli indizi su ciò che sta per accadere.
- Rievocare eventi passati (o i ricordi dei personaggi)
- Illudere gli spettatori. La musica può dare l'idea che stia per accadere qualcosa che poi non accadrà.

Funzioni Tecniche. Si manifestano quando la musica aiuta la struttura generale del film. Ecco le più frequenti:

- Creare continuità tra una scena e la successiva. La musica può aiutare lo spettatore nella transizione tra una scena e la successiva, anche se l'occhio vede un taglio netto l'orecchio sente un passaggio musicale continuo.
- Creare un filo conduttore per l'intero film. Tramite l'uso di elementi musicali ricorrenti la musica crea una continuità nel suono dell'intero film che ne rende più facile la comprensione.

-Analisi ed ascolto delle colonne sonore, quali elementi MUSICALI ci danno indizi precisi riguardo al film che stiamo vedendo:

1. Modo maggiore o Minore
2. Ritmo e Velocità
3. Dinamica (forte, piano, fragoroso, sussurrato...)
4. Utilizzo degli strumenti musicali:
  - le percussioni danno un senso di epicità, di pericolo imminente
  - gli ottoni possono esprimere gloria e potenza
  - gli archi possono esprimere calma o tensione
5. Consonanza/Dissonanza: una melodia (o armonia) dissonante può esprimere mistero o tensione, mentre una consonante calma e tranquillità.