

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
(Alta Formazione Artistica e Musicale)

Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” – Roma

A.A.2021-2022

Docente: Prof.ssa Maria Francesca Agresta

f.agresta@conservatoriosantacecilia.it

Corso di Laurea in Discipline Musicali di secondo livello (Bienni)

BIENNIO DI COMPOSIZIONE PER LE IMMAGINI

BIENNIO DISCIPLINE STORICHE CRITICHE E ANALITICHE PER LA MUSICA

BIENNI VARI

Titolo:

La grande musica di Bernard Herrmann per il cinema di Alfred Hitchcock.

Sintesi dei contenuti del corso:

Il corso ha come finalità quella di fornire agli studenti la descrizione del contesto storico della musica per il cinema *hollywoodiano* negli anni in cui ha operato Bernard Herrmann.

Al tempo stesso il corso intende fornire alcuni strumenti metodologici di analisi audiovisiva finalizzati alla comprensione della relazione fra musica e immagini, con particolare riferimento alle musiche di Herrmann concepite per le immagini di alcuni dei film più importanti e celebri di Alfred Hitchcock.

Frequenza e modalità d’esame

La frequenza del corso è obbligatoria in quanto l’esame e/o l’idoneità saranno focalizzati sugli argomenti storici, teorici ed estetici affrontati nel corso delle lezioni.

Il corso si svolgerà nei due semestri dell’Anno Accademico 2021/2022.

Il primo semestre è destinato esclusivamente agli studenti del **Biennio di musica Applicata e del Discam.**

Il Secondo semestre è destinato agli studenti di **tutti gli altri Bienni.**

Le date del II° Semestre verranno rese note tramite il sito del Conservatorio ai primi di marzo.

I° Semestre (novembre 2021 – febbraio 2022)

Nel primo semestre il corso si svolgerà nella giornata di martedì, in modalità on line attraverso la piattaforma Zoom, secondo il calendario e l'orario di seguito dettagliati. Alla fine del I° Semestre gli studenti potranno già sostenere l'esame nella sessione invernale di marzo.

I lezione: martedì 14 dicembre 2021

Ore: 10/13.30

I Parte:

Lo stile musicale dei musicisti dell'industria hollywoodiana: Max Steiner, Alfred Newman, Franz Waxman, Dimitri Tiomkin, Victor Young, Miklós Rózsa.

Visione di clip estratte da alcuni film.

II Parte:

Profilo biografico ed artistico di Bernard Herrmann: un musicista outsider nel contesto storico della musica per il cinema hollywoodiano. La produzione di musica colta e la produzione di musica per le immagini.

Ascolti di musica di Bernard Herrmann.

Il sodalizio con Alfred Hitchcock.

II lezione: martedì 21 dicembre 2021

Ore: 10/13.30

I Parte:

Lo stile di Bernard Herrmann: visione del docu-film *Bernard Herrmann* di Joshua Waletzky, 1992.

II Parte: "Hitch" presenta "Benny": visione e analisi audiovisiva del film *The man who knew too much* (L'uomo che sapeva troppo, 1956).

III lezione: martedì 11 gennaio 2022

Ore: 10/13.30

I Parte:

Introduzione alla genesi del film *Psycho*, 1960.

Analisi della partitura di Bernard Herrmann e ascolto delle musiche

II Parte:

Visione del film *Psyco* e analisi audio visiva.

IV lezione: martedì 18 gennaio 2022

Ore: 10/13.30

I Parte

Analisi della musica composta da Herrmann per il film di Hitchcock *Vertigo* (*La donna che visse due volte*, 1958).

II Parte:

Visione di *Vertigo* e analisi audiovisiva.

V Lezione: martedì 25 gennaio 2022

Ore: 10/13.30

I Parte

Introduzione alle più importanti teorie estetiche e di analisi di musica per film

II Parte:

Visione di *The artist* di Michel Hazanavicius (2011) e analisi audiovisiva

VI lezione: martedì 1 febbraio 2022

Ore: 10/13.30

I Parte: Elementi di terminologia e di analisi audiovisiva

II Parte

Il livello mediato nella costruzione narrativa di un film.

Visione di *Film Blu* di Krzysztof Kieslowski (1993) e analisi audiovisiva

VII lezione: martedì 8 febbraio 2022

Ore: 10/14.00

Ricapitolazione di tutti gli argomenti storici, teorici ed estetici affrontati nel corso

Bibliografia:

Per la parte inerente *Le funzioni della musica nel film*, si consigliano i seguenti testi:

- Giulio Latini, *L'immagine sonora. Caratteri essenziali del suono cinematografico*, Artemide, Roma, 2006
- Gilles Mouëllic, *La musica al cinema. Per ascoltare i film*, Lindau, Torino, 2005
- Ennio Morricone, Sergio Miceli, *Comporre per il cinema (Teoria e prassi della musica nel film)*, a cura di Laura Gallenga, Biblioteca di Bianco e Nero, Roma, 2001
- Michel Chion, *Un art sonore, le cinéma. Histoire, esthétique, poétique*, Cahiers du Cinéma, Paris, 2003

Per la parte inerente il percorso biografico ed artistico di Bernard Herrmann, si consigliano i seguenti testi:

- Pugliese, Roberto, *Bernard Herrmann*, Venezia, Comune di Venezia, 1982
- Pugliese, Roberto, *Herrmann – Hitchcock: ascoltate quei film* in *Segnocinema*, a.1984, v.IV n.14, settembre 1984, pag.6-8
- Pugliese, Roberto, *Sintassi del racconto: la musica* in *Cinematoteca - Percorsi critici nella fabbrica dell'immaginario*, (a cura di Fabrizio Borin e Roberto Ellero), Roma, Bulzoni editore, 2001
- Smith C. Steven, *A heart at fire's center – The life and music of Bernard Herrmann*, University of California Press, 1991

Ulteriore bibliografia specifica e webgrafia sarà indicata dalla docente ad inizio del corso.