

HA
HA
HA

IL SUONO DEL CINEMA

RUMORISTI / AL LAVORO

IL SUONO DEL CINEMA

RUMORISTI AL LAVORO

PAG.3 OBIETTIVI E STRUTTURA

PAG.4 PRIMO INCONTRO - SILENZIO, ASCOLTA, CHE SENTI?

PAG.5 SECONDO INCONTRO - PICCOLI RUMORISTI

PAG.6 FILMOGRAFIA

PAG.10 BIBLIOGRAFIA BREVE

One man band, Mark Andrews e Andrew Jimenez

Quando si parla di cinema, spesso ci si concentra sulle immagini e sul modo in cui le percepiamo, dimenticando che il film è un prodotto audiovisivo in cui immagini e suono collaborano per creare significati, mondi ed emozioni. Il suono lavora in sinergia con le immagini, amplificandone le emozioni e creando un'esperienza immersiva per lo spettatore. È importante abituare i bambini a prestare attenzione non solo a ciò che vedono sullo schermo, ma anche a ciò che ascoltano. Imparare a cogliere i dettagli sonori e a distinguere i diversi elementi che compongono la colonna sonora li aiuterà a comprendere meglio il linguaggio cinematografico nel suo insieme.

Sperimentando un ascolto attento e consapevole, i bambini sviluppano abilità di percezione più raffinate. Imparano a riconoscere l'importanza che ha il suono nell'enfatizzare le emozioni, nel creare atmosfere e nel guidare l'attenzione del pubblico. Questa consapevolezza li renderà spettatori più attenti e capaci di apprezzare a pieno la magia del cinema.

Educare i più piccoli a prestare attenzione al suono, oltre che all'immagine, significa dotarli di strumenti preziosi per comprendere a fondo il linguaggio audiovisivo. Una competenza che sarà fondamentale, non solo per la loro formazione cinematografica, ma anche per la loro crescita come individui consapevoli e attenti al mondo che li circonda.

OBIETTIVI

Attraverso giochi e accenni alla storia del cinema, ci concentreremo sull'ascolto consapevole, esplorando le diverse funzioni del suono nel contesto cinematografico. Impareremo a distinguere i suoni e a contestualizzarli all'interno della nostra esperienza riflettendo sulle funzioni del suono nel cinema e scoprendo come il suono possa anticipare o amplificare il significato delle immagini. Analizzeremo, quindi, come rumori, dialoghi e colonne sonore collaborino tra loro per formare la percezione narrativa.

SETTING E METODOLOGIA

Nelle pratiche educative, l'allestimento dello spazio è parte integrante del processo di apprendimento. Per la buona riuscita del laboratorio, è importante predisporre un setting della classe diverso dal consueto, con un'area dedicata alla lettura e alla visione dei film e un'altra all'attività laboratoriale. Il tempo è un altro elemento strategico: giocare con il suono, ascoltare, guardare le immagini ed elaborare nuovi significati necessitano di tempo adeguato.

PRIMO INCONTRO (3 ORE) ASCOLTA, COSA SENTI?

Questo primo incontro di tre ore mira a sensibilizzare i bambini e le bambine alla dimensione sonora, spesso data per scontata. Attraverso una serie di giochi e accenni alla storia del cinema, parliamo del rapporto tra suono e immagine, della fisica del suono e delle sue funzioni nel cinema:

- Che cos'è il suono?
- Come si produce il suono?
- Caratteristiche del suono: frequenza, ampiezza e timbro.
- Come si propaga il suono?
- Funzioni del suono: orientamento spaziale, identificazione di pericoli, riconoscimento di altri esseri viventi, luoghi o situazioni.

Successivamente, sono previsti degli esercizi di ascolto in classe. A partire da una serie di tracce sonore proposte, i bambini e le bambine sono invitati a condividere le loro suggestioni e riflettere su come attraverso il suono possiamo creare delle narrazioni. Queste non si situano soltanto sul piano

sonoro, ma fanno scaturire delle immagini nella mente di chi ascolta.

Il passaggio ci offre la possibilità di riflettere sul rapporto tra suono e immagine, due elementi strettamente interconnessi. Per approfondire questo tema, faremo riferimento al libro *SDENG BUM SPLASH! Il grande libro dei rumori* di Benjamin Gottwald (Terre di Mezzo, 2022), concentrandoci su come i suoni possano evocare immagini e viceversa, in un rapporto di rimandi reciproci.

Nel corso dell'incontro, introdurremo il lavoro successivo presentando alcuni video di rumoristi al lavoro e la sequenza del film *One Week* di Buster Keaton. Con i bambini e le bambine, immagineremo i suoni necessari per ri-sonorizzare la scena ed elaboreremo una sceneggiatura sonora, che fungerà da base per le attività future. Il film di Keaton offrirà inoltre l'opportunità di fare accenni alla storia del cinema, in particolare al momento di passaggio dal cinema muto al cinema sonoro.

SECONDO INCONTRO (3 ORE) PICCOLI RUMORISTI

I suoni di un film nascono da un processo creativo affascinante che trasforma oggetti di uso quotidiano in strumenti sonori. Nel nostro laboratorio, gli studenti si immergono nel mondo dei rumoristi, scoprendo come ogni sequenza cinematografica richieda un'attenta progettazione sonora.

Partendo dalla sceneggiatura sonora precedentemente elaborata, gli studenti si dividono in piccoli gruppi e lavorano alla risonorizzazione della sequenza scelta con materiali sorprendenti: una busta di plastica può diventare il crepitio di un fuoco, un pezzo di carta vetrata può evocare il suono di una sega al lavoro, il proprio corpo e la propria voce possono creare rumori incredibili. L'obiettivo è duplice: stimolare la creatività e comprendere le tecnologie di registrazione audio. Come veri professionisti, gli studenti sperimenteranno l'utilizzo di apparecchi di registrazione, imparando a catturare e modulare i suoni. Ogni gruppo dovrà interrogarsi su quali suoni servano per raccontare efficacemente l'azione, traducendo visivamente le proprie intuizioni sonore.

Una volta composti i rumori e le parole si passerà all'aggiunta delle musiche. In seguito ci si riunirà per fare un brainstorming collettivo su come rendere la nostra sequenza emotivamente efficace, giocando con i generi e con diverse tracce sonore.

È un viaggio nel cuore della narrazione cinematografica, dove ogni oggetto può trasformarsi in uno strumento di racconto e dove l'immaginazione diventa l'unico limite alla creazione sonora.

L'obiettivo specifico del laboratorio è quello di sperimentare la creazione di effetti sonori, comprendere il rapporto tra suono e immagine, sviluppare la creatività sonora e infine introdurre le tecniche base di registrazione audio.

Per la realizzazione del laboratorio avremo bisogno di diversi materiali, alcuni preparati e altri cercati assieme ai giovani partecipanti. Tra questi figurano la sequenza cinematografica scelta, un microfono, un registratore e un software per catalogare e montare i suoni.

Nel caso specifico si è scelto di lavorare su una sequenza tratta dal film *One Week* di Buster Keaton. Ciò ci permette di lavorare su diversi piani e di affrontare temi differenti. La pratica dell'aggiunta di suoni su una sequenza di cinema muto fornisce un'occasione per riflettere su quel momento centrale nella storia del cinema che è il passaggio dal muto al sonoro, e allo stesso tempo per avvicinarsi ad un grande autore come Keaton.

Una settimana, Buster Keaton

FILMOGRAFIA CORTOMETRAGGI MUSICA MAESTRO

Cortometraggi d'animazione pensati e costruiti a partire da musiche già date e di repertorio.

- In Cofanetto, omaggio a Rossini:
 - *La Gazza Ladra* di Giulio Gianini, Emanuele Luzzati, 1964 (11')
 - *Pulcinella* di Giulio Gianini, Emanuele Luzzati, 1973 (12')
 - *L'Italiana in Algeri* di Giulio Gianini, Emanuele Luzzati, 1968 (11')
- *Il Flauto Magico* di Giulio Gianini, Emanuele Luzzati, 1978 (12')
- *Peter and the Wolf* di Suzie Templeton, 2006 (33')
- *Le Merle* di Norman McLaren, 1958 (4')
- *Fantasia* di Walt Disney, 1940 (125')

Fantasia, Walt Disney

ALTRI CORTOMETRAGGI

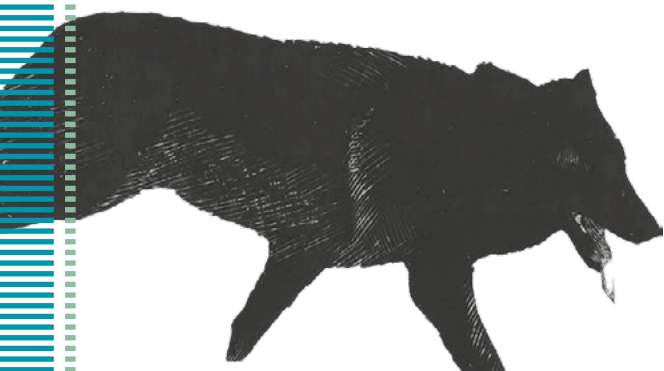
Per alcuni titoli è presente il link al film.

AWAKER

Filip Diviak (Repubblica Ceca / 2017) 10'

In un freddo paese nordico dell'inizio del 19esimo secolo, un anziano signore vive in modo monotono e abitudinario, svolgendo il suo lavoro di "destatore", un uomo che sveglia le persone. La sua vita procede sempre nello stesso modo, fino al giorno in cui riceve una vecchia campana scintillante.

[LINK](#)

THE ORCHESTRA

Mikey Hill (Australia / 2015) 15'

Come sarebbe un mondo in cui ogni persona è seguita da una piccola orchestra che crea la colonna sonora della loro vita? Il corto ci fa entrare nella vita di Vernon, un anziano signore molto timido e introverso, per cui la sua orchestra suona una musica poco orecchiabile. Questo cambierà quando Vernon incontrerà il suo nuovo vicino di casa.

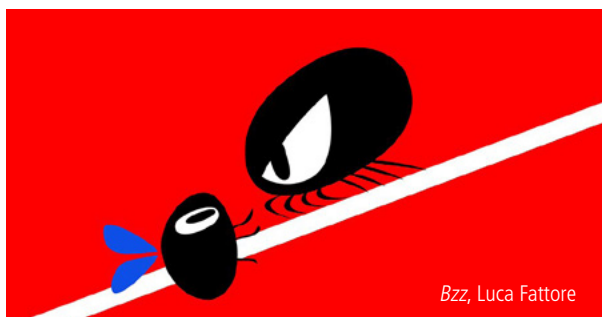
[LINK](#)

LOG JAM

Alexei Alexeev, (Ungheria / 2008) 2'

Tre musicisti professionisti, l'orso, il coniglio e il lupo, stanno facendo le prove nella foresta. Ad un certo punto però, un cacciatore entra in scena.

[LINK](#)

BZZ

Luca Fattore (Danimarca / 2014) 2'

Due piccole mosche si ritrovano intrappolate nella tela di un ragno. Nonostante la situazione di pericolo e il rischio imminente di essere mangiate, le due non hanno intenzione di arrendersi. [LINK](#)

G-AAAAH

Elizabeth Hobbs (Regno Unito / 2016) 2'

Il film, creato usando una macchina da scrivere, celebra l'impresa di Amy Johnson, che nel 1930 volò da Croydon (Inghilterra) fino all'Australia. [LINK](#)

RHAPSODIE POUR UN POT-AU-FEU

Charlotte Cambon, Stéphanie Mercier, Soizic Mouton, Marion Roussel (Francia / 2013) 3'

Una madre di famiglia cerca con difficoltà di riunire tutti intorno alla tavola, mentre una musica di orchestra fa da colonna sonora alle vicende della famiglia. [LINK](#)

IL PASSERO CHE NON SA FISCHIARE

Siri Melchior (Danimarca / 2009) 5'

In un mondo colorato dove la musica disegna forme nell'aria, tutti sanno fischiare: gli uccelli, l'elefante, la tigre, il poliziotto e persino il treno. Tutti... tranne il piccolo passero! Ma è davvero deciso a non arrendersi, e con un po' di aiuto, tutto è possibile. [LINK](#)

L'INFINITO

Simone Massi (Italia / 2020) 2'

Il cortometraggio, realizzato con la tecnica del grafio, fonde la riflessione leopardiana sull'infinito con immagini dense di memorie rurali e familiari tipiche della poetica di Massi. [LINK](#)

ONE MAN BAND

Mark Andrews e Andrew Jimenez (USA / 2005) 4'

Una piccola bambina scende nella piazza del suo villaggio pronta per esprimere un desiderio gettando una moneta nella fontana, quando incontra due uomini-orchestra. I due, per impressionarla, cominceranno una battaglia all'ultima nota. [LINK](#)

SPRING JAM

Ned Wenlock (Nuova Zelanda / 2016) 6'

Non disponendo di un paio di corna impressionanti, un giovane cervo è costretto ad improvvisarsi musicista per riuscire a fare conquiste nel periodo dell'accoppiamento.

SATURDAY'S APARTMENT

Jeon SeungBae (Corea del Sud / 2018) 7'

Una palazzina con cinque diversi membri della famiglia che litigano a causa dei rumori tra i piani... Ci potrà mai essere pace?

LA CAGE

Loïc Bruyère (Francia / 2016) 6'

Un orso rinchiuso in una gabbia che non sa cantare incontra un uccellino libero, che canta molto bene, ma che non riesce a volare. Il loro incontro aiuterà entrambi a oltrepassare le proprie difficoltà grazie all'aiuto reciproco.

Saturday's Apartment, Jeon SeungBae

La Quercia e i suoi abitanti, Laurent Charbonnier

LUNGOMETRAGGI

- *Nel Paese delle Creature Selvagge (Where the Wild Things Are)*, Spike Jonze, 2009 (101')
- *Pinocchio*, Enzo D'Alò, 2012 (84')
- *Il Circo*, Charlie Chaplin, 1928 (71')
- *A Proposito di Davis*, Joel ed Ethan Coen, 2013 (105')
- *School of Rock*, Richard Linklater, 2003 (109')
- *The Artist*, Michel Hazanavicius, 2011 (100')
- *Play Time*, Jacques Tati, 1967 (124')
- *Mio Zio*, Jacques Tati, 1958 (117')
- *Cantando Sotto la Pioggia*, Stanley Donen e Gene Kelly, 1952 (103')
- *La Sposa Cadavere*, Tim Burton e Mike Johnson, 2005 (77')
- *La Pantera delle Nevi*, Marie Amiguet e Vincent Munier, 2021 (92')
- *La Quercia e i suoi Abitanti*, Laurent Charbonnier, Michel Seydoux, 2022 (80')
- *Il Bambino che Scopri il Mondo*, Alè Abreu, 2013 (85')
- *I Vicini*, Buster Keaton, 1920 (18')
- *Una Settimana*, Buster Keaton, 1920 (19')
- *Tiffany e i Tre Briganti*, Hayo Freitag, 2007 (79')
- *Coco*, Lee Unkrich, Adrian Molina, 2017 (105')
- *Soul*, di Pete Docter, 2020 (100')
- *Billy Elliot*, Stephen Daldry, 2000 (110')
- *Les Choristes - I ragazzi del coro*, di Christophe Barratier, 2004 (96')
- *Whiplash*, Damien Chazelle, 2014 (107')

PER PIÙ PICCOLI (6-8 ANNI)

- *Yuku e il Fiore dell'Himalaya*, Arnaud Demuynck e Rémi Durin, 2022 (65')
- *Pinocchio*, Enzo D'Alò, 2012 (84')
- *Mio Zio*, Jacques Tati, 1958 (117')
- *La Pantera delle Nevi*, Marie Amiguet e Vincent Munier, 2021 (92')
- *La Quercia e i suoi Abitanti*, Laurent Charbonnier, Michel Seydoux, 2022 (80')
- *Il Bambino che Scopri il Mondo*, Alê Abreu, 2013 (85')
- *I Vicini*, Buster Keaton, 1920 (18')
- *Una Settimana*, Buster Keaton, 1920 (19')
- *Tiffany e i Tre Briganti*, Hayo Freitag, 2007 (79')
- *Coco*, Lee Unkrich, Adrian Molina, 2017 (105')
- *Soul*, di Pete Docter, 2020 (100')

BIBLIOGRAFIA BREVE ADDETTI AL LAVORO

- *L'audiovisione. Suono e immagine nel cinema*, Michel Chion, Lindau, 2009
- *La musica al cinema. Per ascoltare i film*, Gilles Mouëllic, Lindau, 2005
- *Il suono nel cinema*, Laurent Jullier, Lindau, 2007
- *Musica e cinema nella cultura del Novecento*, Sergio Miceli, Bulzoni, anno non specificato
- *Il suono nel cinema. Storia, teoria e tecniche*, Paola Valentini, Marsilio, 2006
- *Morricone, la musica, il cinema*, Sergio Miceli, Le Sfere, 1994
- *Musica per film. Storia, estetica, analisi, tipologie*, Sergio Miceli, LIM, 2009
- *La musica secondo Kubrick*, Sergio Bassetti, Lindau, 2000
- *Il cinema e l'arte del montaggio. Conversazioni con Walter Murch*, Michael Ondaatje, Garzanti, 2019

ALBI ILLUSTRATI E MUSICA SCUOLA PRIMARIA

- *DENG BUM SPLASH! Il grande libro dei rumori*, Benjamin Gottwald, Terre di Mezzo, 2022
- *The Sound of Things*, William Wondriska, 1957
- *Cappuccetto Bianco*, Bruno Munari, Einaudi, 1981
- *Stripsody*, Cathy Berberian ed Eugenio Carmi, Peters Edition, 1966
- *Zin Zin Zin a Violin*, Lloyd Moss e Marjorie Priceman, Simon & Schuster, 1995
- *John Coltrane's Giant Steps*, Christopher Raschka, Atheneum Books, 2002
- *Willie Was Different*, Norman Rockwell, Funk & Wagnalls, 1969
- *La casa nel bosco*, Yoko Maruyama, Babalibri, 2015
- *C'era un gran silenzio*, Andy Goodman, 2008
- *Piccolo dizionario per animali poliglotti*, Ilaria Dal Canton, 2013
- *Mi porti al parco?* Fabian Negrin, 2009
- *Il signor G. Gustavo Roldán*, 2011
- *Suoni d'acqua*, Arianna Sedioli, 2007

C'era un gran silenzio, Andy Goodman

Iniziativa realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini
per la Scuola promosso da MiC-Direzione Generale Cinema e MIM.

GRAZIE

