

IL SONORO E GLI EFFETTI SPECIALI

Le figure professionali del reparto audio ed esercitazioni
UDA 7 - cap.1 da pag.314 a pag. 318

prof. Luisa Sorrentino docente di Discipline Audiovisive - Multimediali

Audio... classificazione

SENTIRE = è un termine generico, significa semplicemente percepire una sensazione con i sensi, un suono con le orecchie, oppure un odore per mezzo del naso

È un atto involontario, senza fare alcuna attenzione.

Audio... classificazione

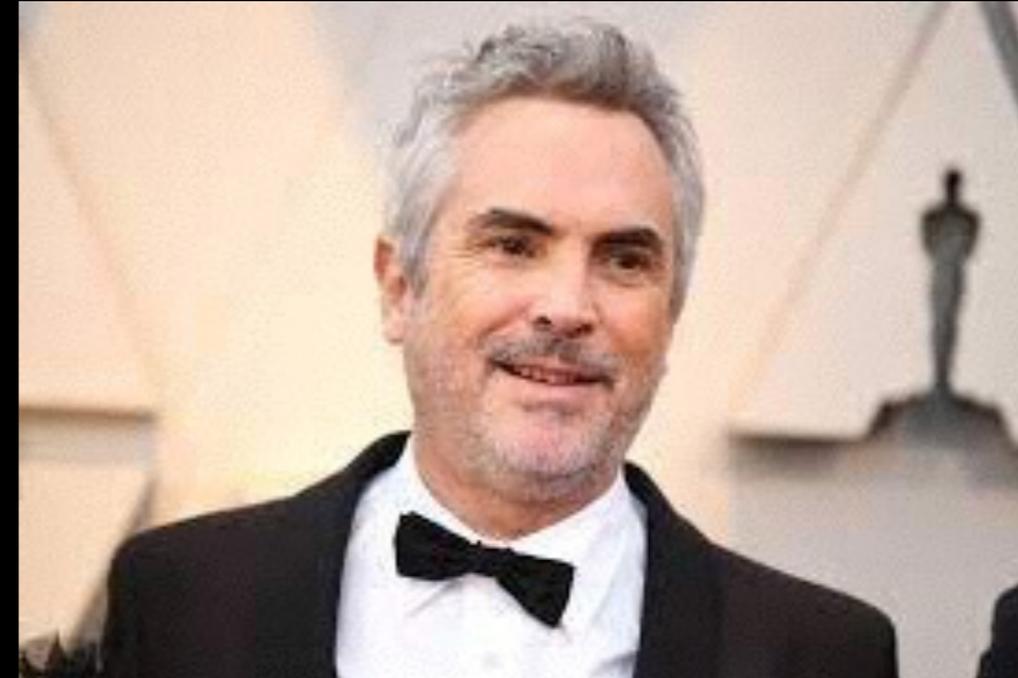
ASCOLTARE = udire intenzionalmente un suono e prestargli attenzione, come ad esempio ascoltare un discorso, soffermarsi ad ascoltare il sibilo del vento, ascoltare della musica. Non si tratta di un semplice atto superficiale, significa usare anche il cervello, fare proprie le cose che una persona vuole dirci, cercando di capire il vero significato.

L'ascolto è un processo psicologico e fisico del nostro corpo.

A photograph of a movie theater interior. The foreground is filled with rows of plush, red upholstered seats, receding into the distance. At the far end of the theater, a large, bright white screen is illuminated. On the screen, the text "Film... buona visione!" is displayed in a bold, red, sans-serif font. The theater walls are dark, and several spotlights are visible on the side walls, casting a warm glow. The overall atmosphere is quiet and ready for a film screening.

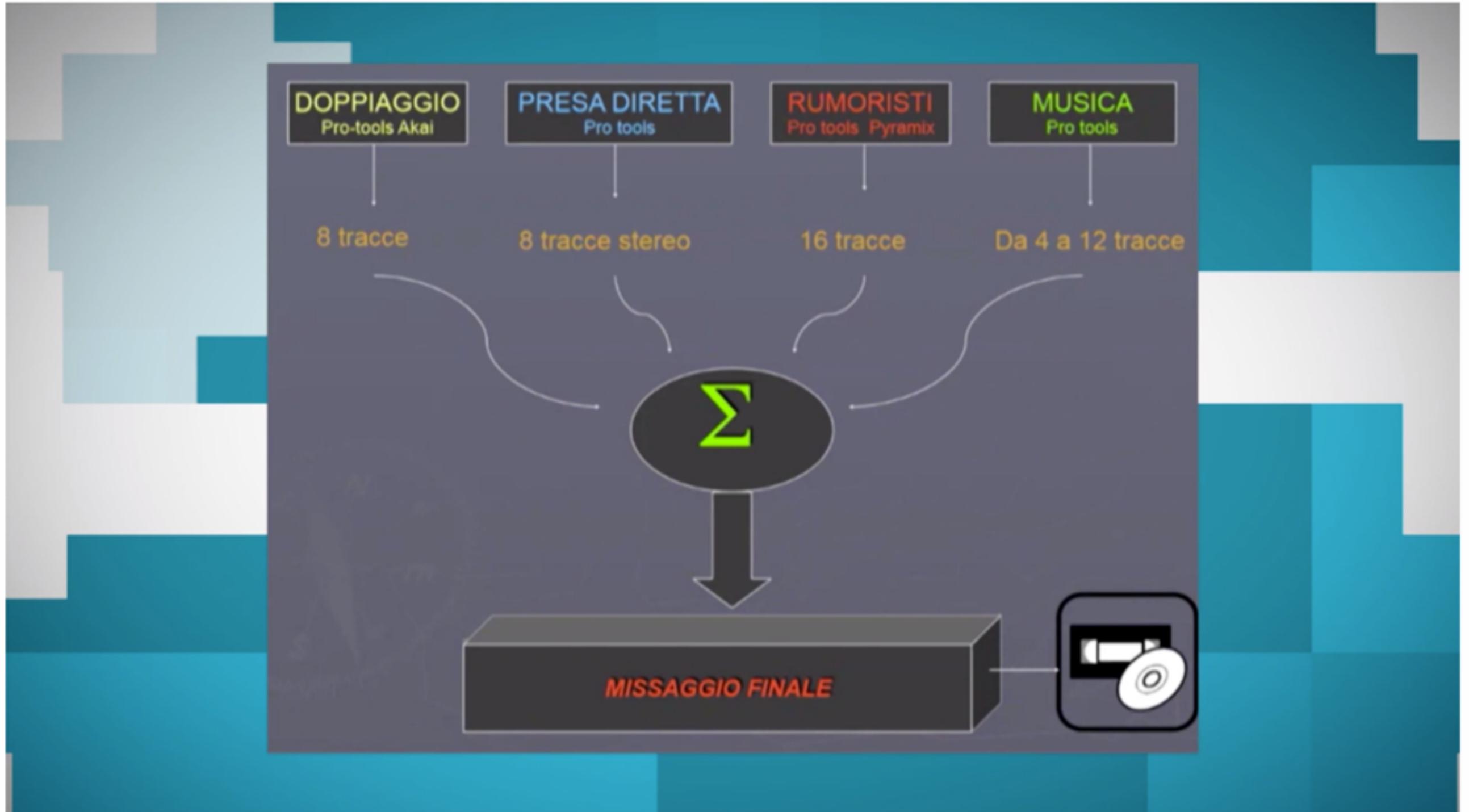
Film... buona visione!

Gravity... 7 Premi Oscar_2014

Gravity... 7 Premi Oscar

Il sonoro... i vari settori

Il potere delle immagini... e dei suoni

Il potere delle immagini... e del silenzio

La comunicazione del film muto si basa su diversi aspetti:

- La visualizzazione e l'espressività delle immagini. Mostrare tutto quello che si può della storia prima di dover fare affidamento ai siparietti di dialogo.
- Esteriorizzare le emozioni in modo che siano visualizzabili
- Trame semplici
- Utilizzare fotografie e immagini belle e curate
- Storie melodrammatiche

Il cinema muto...

I film del cinema muto era accompagnato dalla musica:

- l'orchestra
- il pianista

Il passaggio dal muto al sonoro... breve storia

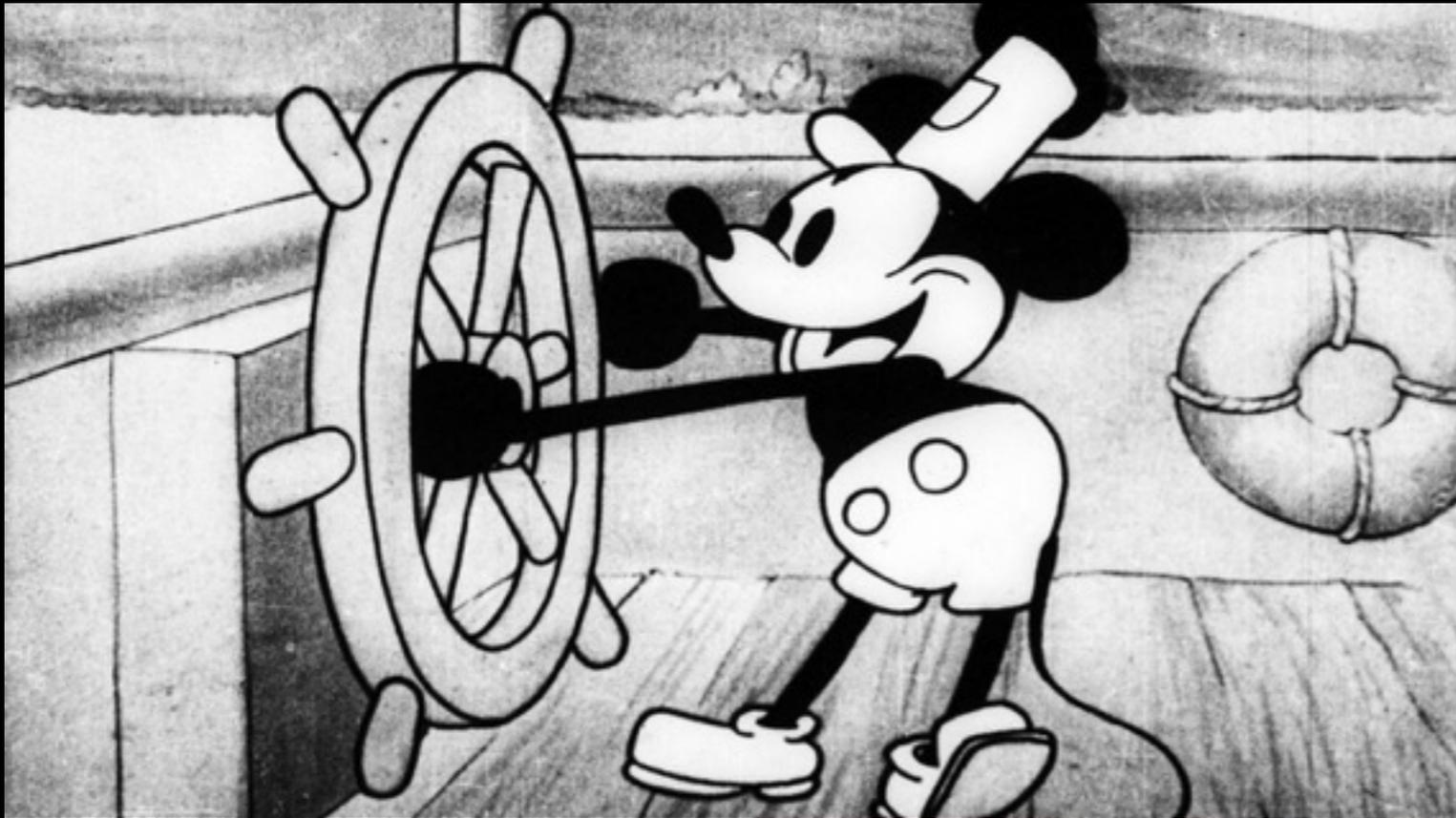
Il passaggio dal muto al sonoro...

<https://www.youtube.com/watch?v=MYtg5jHgo7g>

Il passaggio dal muto al sonoro...

Il passaggio dal muto al sonoro...

Il passaggio dal muto al sonoro...

Disney_BIANCANEVE E I SETTE NANI - 1937

<https://www.youtube.com/watch?v=q5uL-sK6Vbo>

Il passaggio dal muto al sonoro...

Disney_Fantasia - 1940

<https://www.youtube.com/watch?v=VErKCq1IGIU>

Il passaggio dal muto al sonoro...

TEMPI MODERNI di Charlie Chaplin - 1936

Il passaggio dal muto al sonoro...

CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA di Stanley Donen e Gene Kelly - 1952

<https://www.youtube.com/watch?v=V-gb5wjye8o>

Il canale sonoro...

È composto da 3 categorie:

1. SUONI MUSICALI

2. VOCI/PARLATO

3. RUMORI

Il canale sonoro...

THE ARTIST di Micel Hazanavicius - 2011

<https://www.youtube.com/watch?v=1qvNfSwTAfE>

Il canale sonoro...

Viene analizzato secondo 3 parametri:

1. lo **SPAZIO**

2. l'**INQUADRATURA**

3. la **FONTE**

Jacques Tati... film del 1953

Differenze tra Suoni e Rumori...

L'unica differenza concreta tra **suono** e **rumore** è data dalla forma dell'onda:

- un'onda regolare produce un suono,
- un'onda irregolare produce un rumore.

Entrambi possono essere tuttavia utilizzati per produrre musica, anche se siamo più abituati alla musica realizzata con suoni intonati.

Differenze tra Suoni e Rumori...

Differenze tra Suoni e Rumori...

IL POSTINO di Michael Radford - 1994

<https://www.youtube.com/watch?v=8ad4WsDOCJg>

A photograph of a movie theater interior. The foreground is filled with rows of plush, red upholstered seats, receding into the distance. At the far end of the theater, a large, bright white screen is illuminated. On the screen, the text "Film... buona visione!" is displayed in a bold, red, sans-serif font. The theater walls are dark, and several small, warm-toned spotlights are visible on the side walls, casting a soft glow. The overall atmosphere is quiet and ready for a film screening.

Film... buona visione!

Sound of metal... Premio Oscar_2021

Il suono cinematografico...

La parola o la musica, il suono in genere, può essere:

1. **DIEGETICO/Suono in**

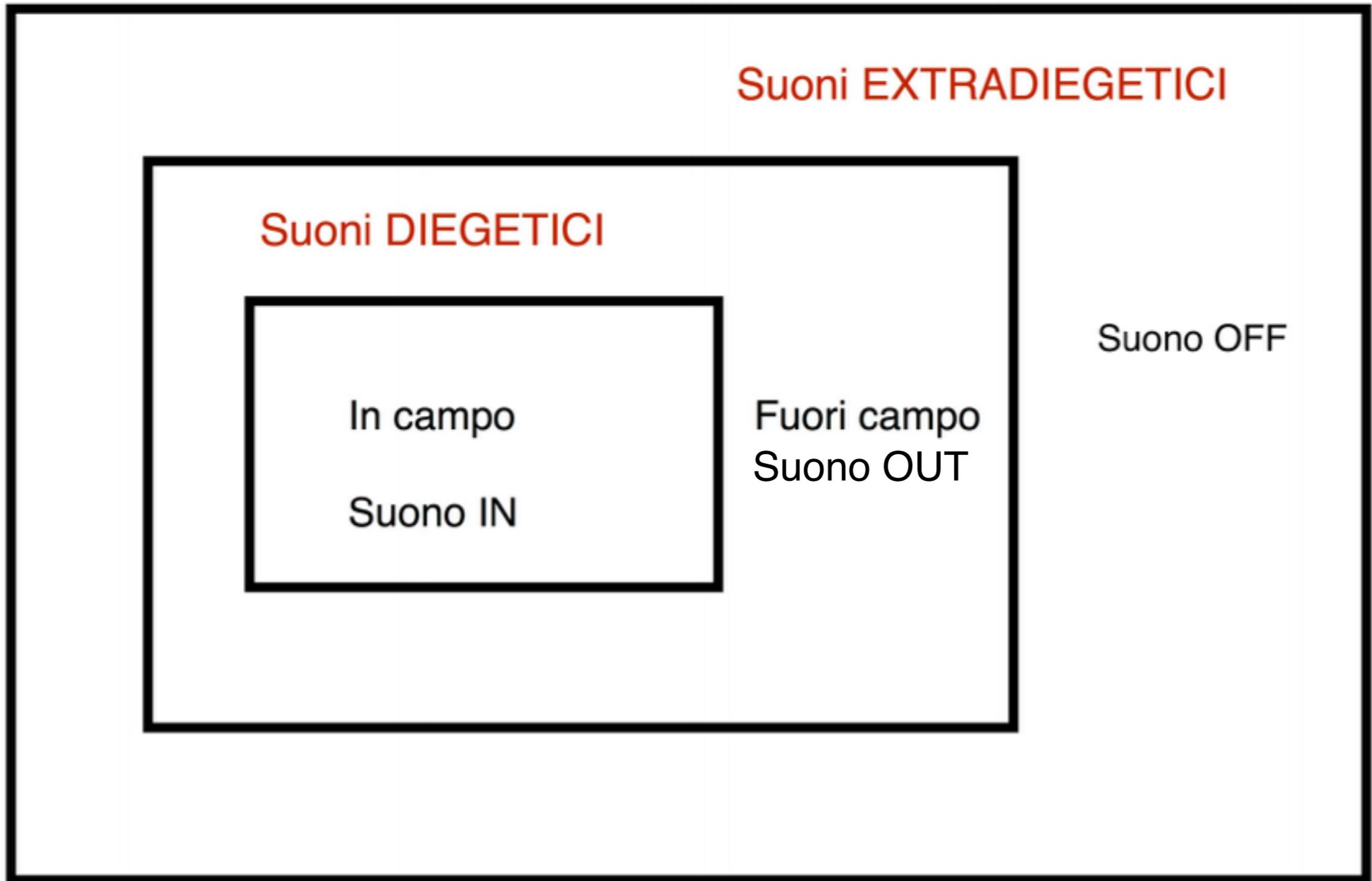
Suono out (suoni all'esterno
dell'inquadratura)

2. **EXTRADIEGETICO/Suono off**

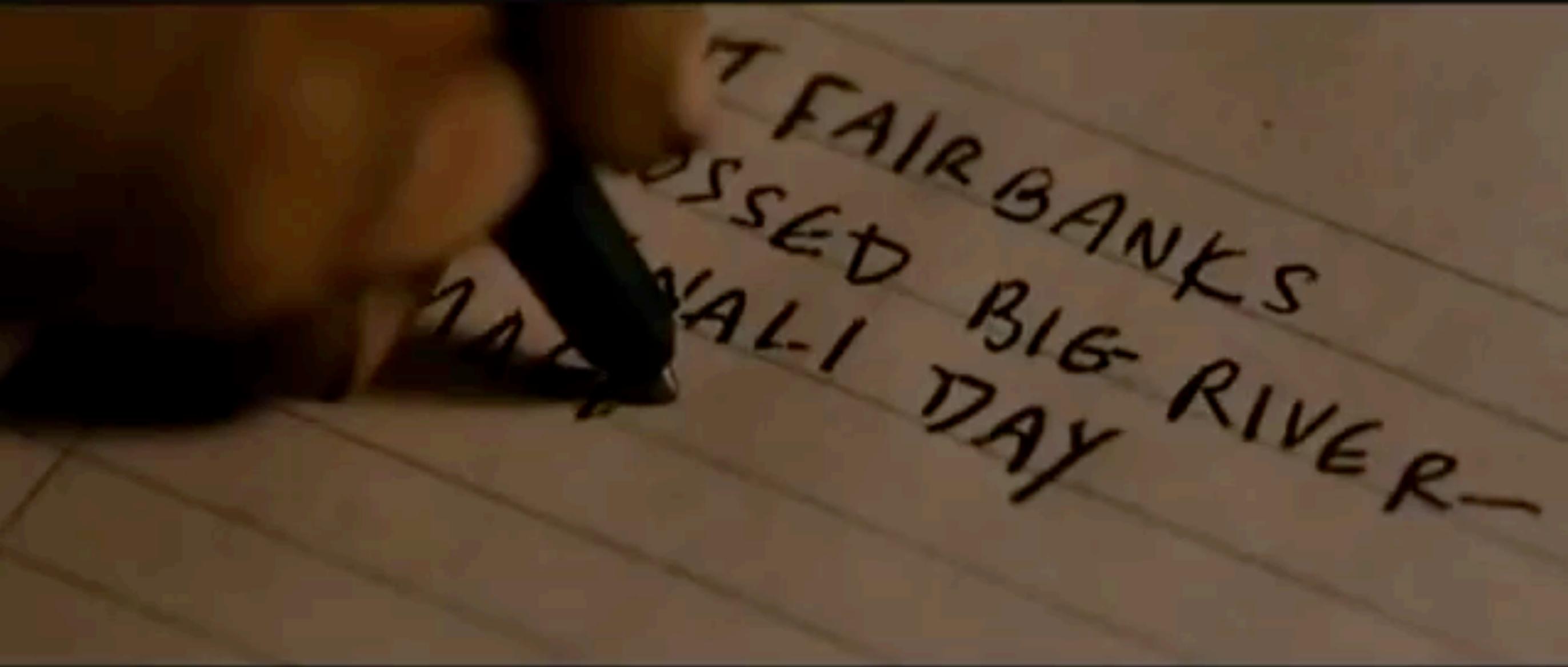
Suono over/fuori campo

(suoni che provengono da uno spazio esterno a quello della storia, per es. una voce narrante o la musica di sottofondo).

Il suono cinematografico...

Il suono cinematografico...

INTO tHE WILD - Nelle terre selvagge di Sean PENN - 2007

Il sonoro... la musica extradiegetica

IL GRANDE DITTATORE di Charlie Chaplin - 1940

<https://www.youtube.com/watch?v=9Uv1mzNoeFc>

Il sonoro... caratteristiche

1^a Esercitazione...

La voce fuori campo....

Ogni studente esegui la registrazione audio di un V.O. di uno spot di max 30” di un prodotto/brand a scelta con voce femminile o maschile.

La registrazione dovrà seguire le seguenti fasi:

1. scegliere uno spot con solo presente, oltre alle immagini e alla musica di base, una voce (femminile o maschile) fuori campo (V.O.):
 2. ascoltare più volte lo spot per la trascrizione del testo verbale, dell'interpretazione, dell'intonazione e delle relative ed eventuali pause;
 3. eseguire una tabella dettagliata distinguendo nelle varie colonne le immagini e il parlato, tenendo sotto controllo anche il minutaggio.
 4. durante il montaggio dell'audio finale riprodotto, insieme al file video gestire il file audio con il software Audition e Premier;
- inserire titolo di apertura dell'esercitazione e come sottotitolo quello dello spot, logo del brand e titolo dello spot, oltre ai titoli di coda e logo istituzionale.

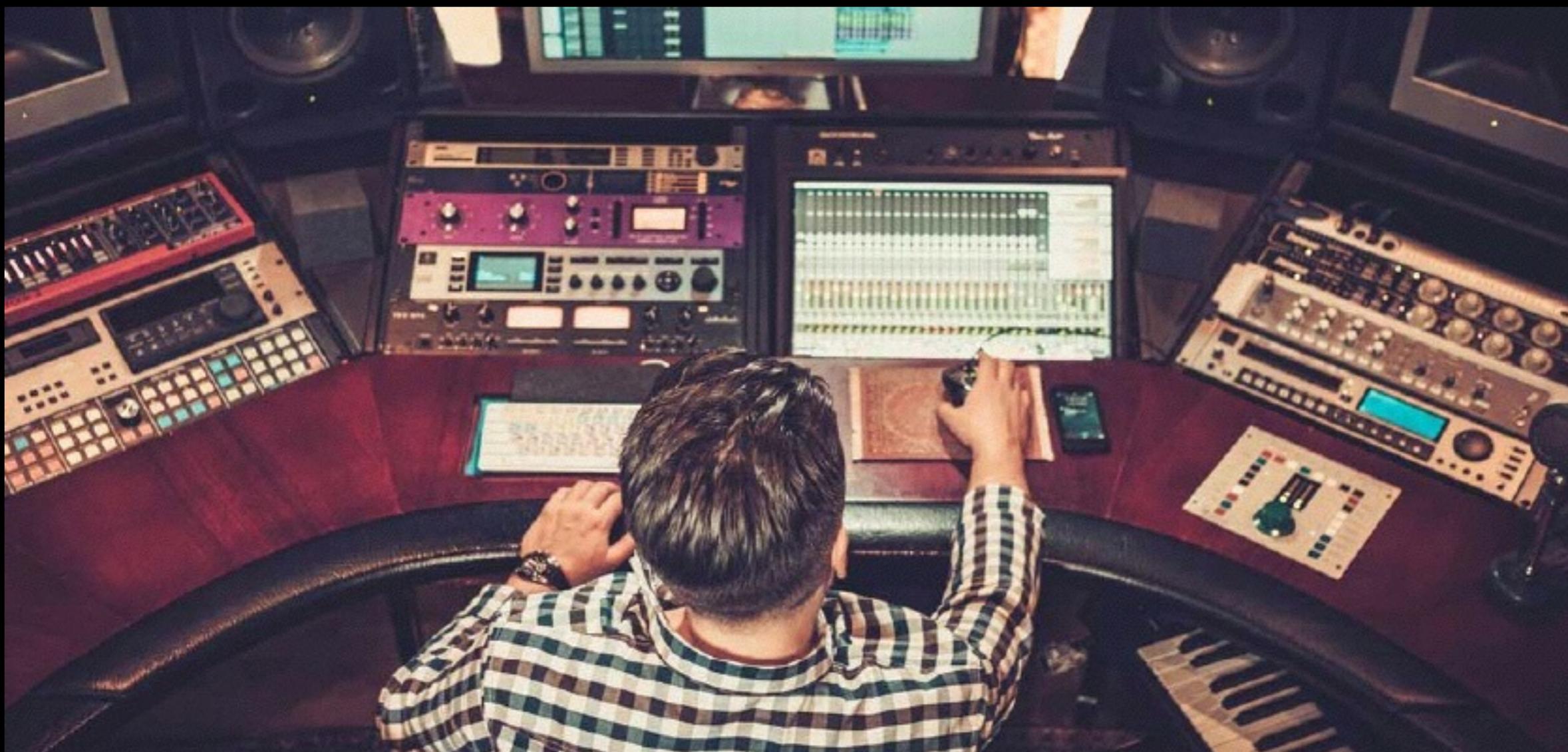

... alcuni esempi

II NARRATORE... alcuni esempi

II NARRATORE... alcuni esempi

Le professioni del reparto suono

Il reparto SUONO...

Le figure professionali... il fonico

<https://www.youtube.com/watch?v=QmUoJHwxNn4>

Il fonico... definizione

È colui che si occupa della ripresa e dell'elaborazione dei suoni del film.

Si distingue tra **fonico di presa diretta** (che lavora durante le riprese) e **fonico di sala** (che interviene nella registrazione del doppiaggio, nel missaggio e sulle colonne sonore).

Il fonico... interviste

IRIS
MEDIASET

Il fonico... interviste

Il microfonaista...

È l'addetto al posizionamento dei microfoni.

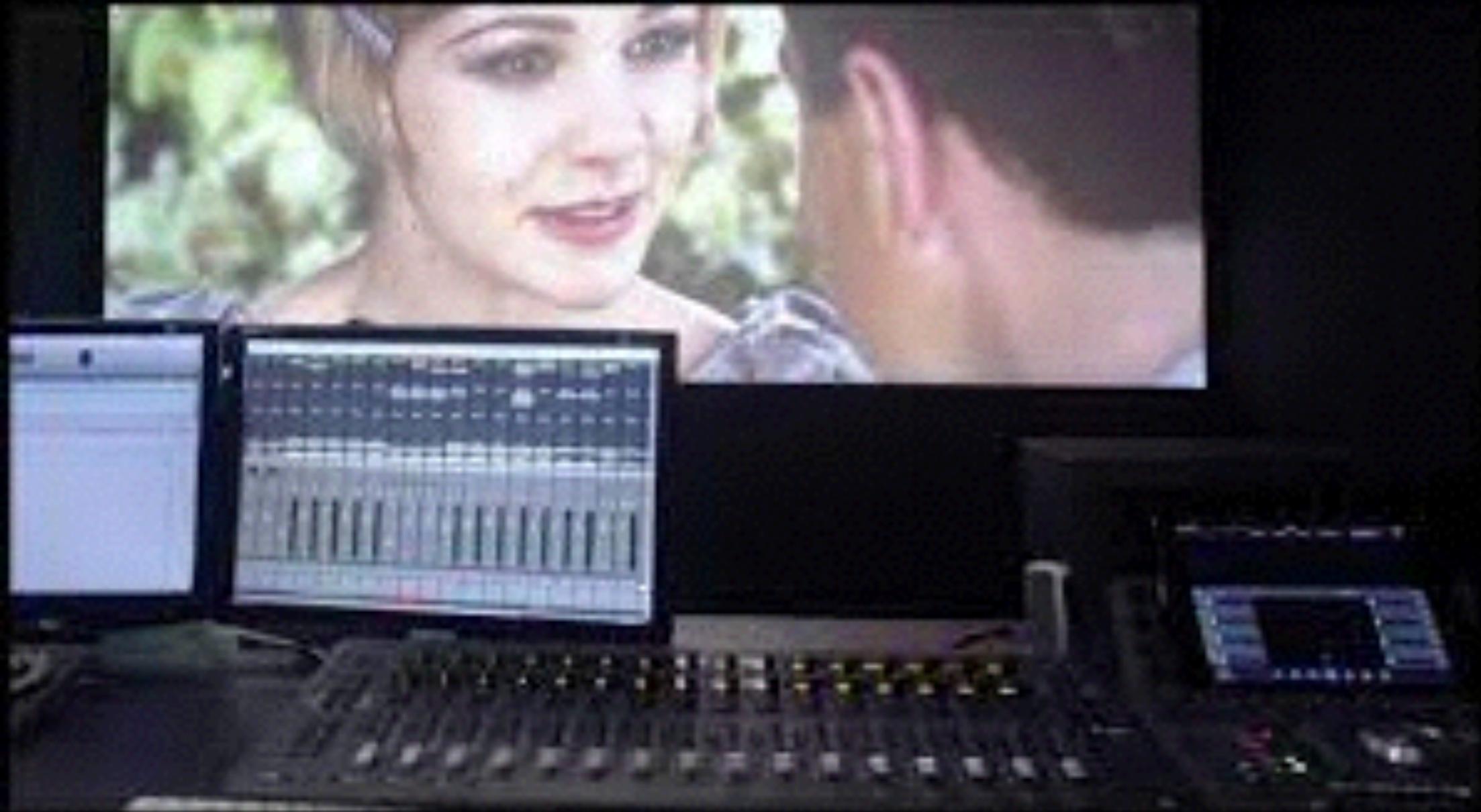
Lavora alle dipendenze del fonico.

Il microfonista... Jhon Travolta

BLOW OUT di Brian De Palma -1981

<https://www.youtube.com/watch?v=cwCpP1BNMM4>

Post-Produzione AUDIO

Il rumorista... Maurizio Nichetti

È la persona capace di produrre suoni e rumori

VOLERE VOLARE di Maurizio Nichetti - 1991

https://www.youtube.com/watch?v=tC_Ps46uA1M

Il rumorista... cortometraggio

NOWNNESS
presents

Il rumorista... il laboratorio

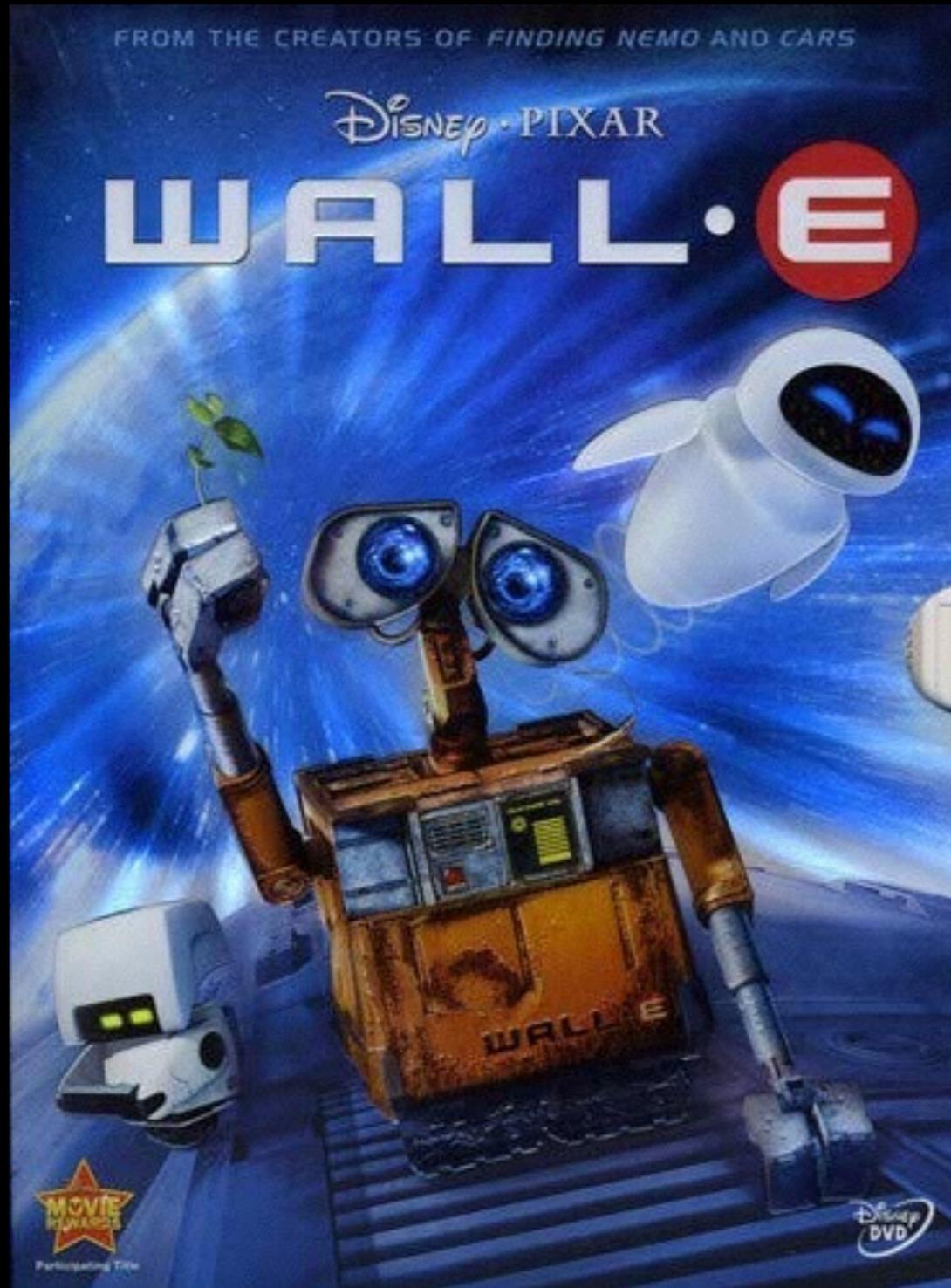
<https://www.youtube.com/watch?v=2zELNMVqbEc>

Il rumorista... Sergio Basili

A photograph of a movie theater interior. The foreground is filled with rows of plush, red upholstered seats, receding into the distance. At the far end of the theater, a large, bright white screen is illuminated. On the screen, the text "Film... buona visione!" is displayed in a bold, red, sans-serif font. The theater walls are dark, and several small, warm-toned spotlights are visible on the side walls, casting a soft glow. The overall atmosphere is quiet and ready for a film screening.

Film... buona visione!

Wall-E... Premio Oscar

Wall-E... Premio Oscar_2008

Il sound designer... un esempio

ANIMATION SOUND DESIGN

Il progetto sonoro dell'animazione

Il sound designer... Io Studio MAIA

Il doppiaggio

Il doppiaggio... nella storia del cinema

MOVIECLIPS.COM

CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA di Stanley Donen e Gene Kelly -1952

<https://www.youtube.com/watch?v=-wI4jJq98tU&t=24s>

Il doppiatore/doppiatrice...

Il doppiatore/doppiatrice è l'attore/attrice che presta la propria voce a personaggi, persone e ad altri attori nel doppiaggio di film, serie televisive, documentari, cartoni animati e videogiochi. In generale, di qualunque contenuto audiovisivo che necessiti di una voce attoriale, sia per la sostituzione della voce originale (ad esempio nelle edizioni in lingua straniera) che per personaggi non rappresentati da attori in carne ed ossa, come quelli dei film d'animazione. Inoltre, è la voce fuori campo dei messaggi pubblicitari televisivi e radiofonici.

Quanto guadagna un doppiatore? L'INPS dichiara che gli attori in Italia guadagnano una retribuzione media d'ingresso di € 36.699 l'anno, ovvero € 3.058 al mese.

Il doppiatore... l'attore Vittorio Gassman

IL RE LEONE di Roger Allers e Rob Minkoff - 1994

<https://www.youtube.com/watch?v=eFHuiVLIsyE>

I doppiatori italiani... più famosi

Doppiaggio... dialogo originale

PULP FICTION di Quentin Tarantino - 1992

https://www.youtube.com/watch?v=WSLMN6g_Od4&t=14s

Doppiaggio...

PULP FICTION di Quentin Tarantino - 1992

<https://www.youtube.com/watch?v=OhtLk-XwYsM>

I migliori doppiatori...

I migliori doppiatori... Disney

I peggiori doppiatori... gli influencer ma non solo

Il doppiatore... Luca Ward

Il doppiatore... Luca Ward

<https://www.youtube.com/watch?v=JHxBolxI-IE>

A scuola di doppiaggio... con Pino Insegno

<https://www.youtube.com/watch?v=oCO-n8n-2Z4>

2^a Esercitazione...

Esercitazione... fasi del progetto

Ogni studente esegui la registrazione audio di un monologo di max 60'' di un personaggio a lui/lei caro tratto da una clip di sua scelta.

La registrazione dovrà seguire le seguenti fasi:

1. scegliere la sequenza tratta da un film italiano o straniero
2. la sequenza dovrà contenere un monologo
3. ascoltare più volte la clip per la trascrizione del testo verbale, dell'interpretazione, dell'intonazione e delle relative ed eventuali pause
4. eseguire una tabella dettagliata distinguendo nelle varie colonne le immagini e il parlato, tenendo sotto controllo anche il minutaggio.
5. per il montaggio dell'audio finale riprodotto, insieme al file video il file audio con il software Audition e Premier.
6. inserire titolo di apertura con la sequenza, titoli di coda e logo istituzionale

... alcuni esempi

Il doppiatore... alcuni esempi

Il Diavolo Veste Prada Miranda

<https://www.youtube.com/watch?v=XqAFMMaDpt0>

Il doppiatore... alcuni esempi

Notting Hill - Ita - Dichiarazione D'Amore (Parte 1)

<https://www.youtube.com/watch?v=hpgcHGa0Bwg>

Il doppiatore... alcuni esempi

<https://www.youtube.com/watch?v=AoRIdn-4-2E>

Il doppiatore... alcuni esempi

Will Hunting - Genio ribelle

<https://www.youtube.com/watch?v=cH-lfdkRbM0>

II Sound Design

Il Sound Design...

La progettazione del suono o design del suono è l'arte e la pratica di creare tracce sonore per molteplici necessità. Esso implica l'acquisizione o la creazione di elementi uditivi utilizzando tecniche e strumenti di produzione audio. La figura professionale che se ne occupa è il **SOUND DESIGNER**

II Sound Designer...

<https://www.youtube.com/watch?v=5Z5ybhMM1H8>

Il Sound Designer...

Il **sound designer** o più semplicemente progettista del suono, è una persona legata all'ambiente del suono in quanto crea o modifica esso per diversi scopi.

Il **sound designer** possiede conoscenze in ambito musicale, tecnologico, scientifico e acustico ed è in grado di progettare e gestire la specializzazione del suono in ambienti chiusi o aperti.

Il sound designer... Max Viale

Gli studenti del «Modigliani» a «lezione» con il compositore vincitore del David di Donatello

GIUSSANO (glv) Prosegue il progetto «Le professioni dell'audiovisivo... nel cinema e nella televisione» ideato e realizzato dalla professoressa **Luisa Sorrentino** del liceo artistico Modigliani. Dopo l'incontro con il critico cinematografico **Andrea Chimento**, a dicembre, giovedì mattina i ragazzi di terza, quarta e quinta dell'indirizzo audio visivo, hanno potuto confrontarsi con **Max Viale**, sound designer, compositore di musica elettronica per diversi spettacoli teatrali, che ha vinto il David di Donatello lo scorso anno, come miglior compositore per il film *Miss Marx* (scritto e diretto da Susanna Nicchiarelli sulla figura di Eleanor Marx).

Un incontro importante e significativo dunque, per le sei classi dell'istituto che hanno potuto conoscere meglio il professionista e avvicinarsi meglio alla sua realtà lavorativa. «Per gli studenti questi tipi di

lezioni-incontri sono molto utili, poichè possono capire meglio l'approccio professionale dei nostri vari ospiti che operano nel mondo del cinema e televisione. Rappresenta anche una forma di orientamento in vista delle scelte future che i ragazzi intraprenderanno a conclusione del ciclo scolastico», ha spiegato la professoressa, insegnante di audiovisivo multimediale.

Mattina dunque ricca di spunti, di curiosità e grande interazione tra gli alunni e Max Viale che l'hanno seguito con grande attenzione in video collegamento. «La nostra scuola crede molto in questo tipo di progetti, siamo sempre aperti verso il mondo del lavoro e l'incontro con certe maestranze dà sempre un contributo in più alla didattica», conclude la prof, che sta già lavorando al prossimo incontro con importante montatore nel mondo del cinema.

Il sound designer... Max Viale

MISS MARX di Susanna Nicchiarelli - 2020

<https://www.youtube.com/watch?v=l81rfcu21z8>

A photograph of a movie theater interior. The foreground is filled with rows of plush, red upholstered seats, receding into the distance. At the far end of the theater, a large, bright white screen is illuminated. On the screen, the text "Film... buona visione!" is displayed in a bold, red, sans-serif font. The theater walls are dark, and several small, warm-toned spotlights are visible on the side walls, casting a soft glow. The overall atmosphere is quiet and ready for a film screening.

Film... buona visione!

A Quiet Place - Un posto tranquillo...

A Quiet Place - Un posto tranquillo...

<https://www.youtube.com/watch?v=CjnK4vbhCUY>

3^a Esercitazione...

Esercitazione... fasi del progetto

Lo studente in coppia con un compagno/a realizzi il sonoro di una scena di dialogo di max 1/2 minuti.

La registrazione dovrà seguire le seguenti fasi:

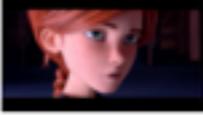
1. scegliere la scena di dialogo tratta da un film d'animazione italiano o straniero
2. la sequenza dovrà contenere un dialogo, la musica e i vari suoni
3. ascoltare più volte la sequenza
4. eseguire una tabella dettagliata distinguendo nelle varie colonne le immagini, il parlato, i suoni e i rumori, tenendo sotto controllo anche il minutaggio.
5. per il montaggio dell'audio finale riprodotto, registrare le varie tipologie di suoni in singoli file e montare le tre piste audio insieme al file video con un qualunque software di editing.
6. inserire titolo di apertura dell'esercitazione e come sottotitolo quello del film da cui è stata tratta la scena, titoli di coda e logo istituzionale

Produzione... analisi e studio

ANNO: 2016
REGISTA: Eric summer, Eric Warin

minutaggio	clip	parlato	suoni e rumori	musiche
0:00-0:03		Camille: (sospiro) Félicie: (verso di spavento)	-rumore metallico	/
0:03-0:12		Félicie: finiscila! ridammelo! Camille: che sciocca, ho sbagliato, dovevo lanciarlo più forte la prima volta! Félicie: (sbuffo) non ci proverei al posto tuo	-scopa trascinata a terra -rumore metallico	/
0:13-0:23		Camille: perché te ne vai? Hai paura di essere umiliata? Félicie: tu devi fare ancora molta pratica, non sei neanche lontanamente pronta.	-passi e rumore di scopa -spazzola della scopa appoggiata a terra -rumore di scopa -spazzata	/

0:24-0:43		Camille: io ti farò vedere com'è fatta una vera ballerina Félicie: ne sei proprio sicura? Camille: zitta! Stasera il teatro sarà gremito, tutta Parigi guarderà me, adorerà me! Félicie: forse no Camille: questo te l'ho già detto, tu sei una nullità! sarai per sempre una nullità	-scopa che cade a terra e rimbalza -passi in punta	0:30 inizio base musicale (Confident - Demi Lovato)
0:44-0:49		Félicie: c'è un modo solo per verificarlo, proprio qui e adesso	-passi pirouette	base musicale (Confident - Demi Lovato)
0:50-1:12		Camille: Mhh (sospiro) Félicie: (ghigno)	-passo punta-tacco -volteggio in aria -atterraggio -rumore aria (slancio) -atterraggio (passo) -pirouette -atterraggio (passo) -passo -pirouette -passo -strisciato a terra -punta -aria (salto spaccata) -atterraggio -passi su punta e slanci x3 -pirouette -passi e giri	base musicale (Confident - Demi Lovato)

Produzione... analisi e studio

Scena dal film La Sposa Cadavere

Regia: Tim Burton

Casa di produzione: Warner Bros Tim Burton Productions, Laika Entertainment, Patalex Productions

Anno: 2005

Sound Designer: Steve Boeddeker, Martin Cantwell

FRAME	MINUTAGGIO	PARLATO	SUONI	RUMORI	MUSICA
	00:00-00:03		Ossa		Bridal Chorus di Richard Wagner
	00:04-00:06		Ossa		Bridal Chorus di Richard Wagner
	00:08-00:16		Passi		Bridal Chorus di Richard Wagner
	00:16-00:17		Stappo della bottiglia		Bridal Chorus di Richard Wagner
	00:31-00:32		Ossa		Bridal Chorus di Richard Wagner
	00:35-00:42	Saggio Gutknecht: "Cari amici e defunti, siamo qui oggi per unire quest'uomo e questo cadavere in matrimonio"			

FRAME	MINUTAGGIO	PARLATO	SUONI	RUMORI	MUSICA
	00:41-00:43		Passi e fruscio della veste		Victor's Wedding
	00:43-00:44		Sospiro		Victor's Wedding
	00:46-00:47	Victoria: "Victor!"			Victor's Wedding
	00:47-00:48	Scheletro: "Shh!"	Ossa		Victor's Wedding
	00:48-00:49		Sospiro		Victor's Wedding
	00:50-00:51	Saggio Gutknecht: "Prima il vivente"	Ossa		Victor's Wedding
	00:53-00:58	Victor: "Con questa mano... lo dissiperò i tuoi affanni."			Victor's Wedding
	00:59-01:00		Calice		Victor's Wedding
	01:00-01:04	Victor: "Il tuo calice non sarà mai vuoto... Perché io sarò il tuo vino."			Victor's Wedding
	01:06-01:07	Saggio Gutknecht: "Tocca a te."	Ossa		Victor's Wedding

Post-produzione... i software

App:

- VivaVideo
- LumaFusion (iPAD Pro)
- Splice (iPAD e iPhone)
- Filemaker Pro (iPAD)
- Pinnacle Studio pro

Software:

- iMOVIE
- Premier
- QuickTime

Alcuni esempi di doppiaggio...

Doppiaggio... esercitazione

Doppiaggio... esercitazione

Doppiaggio... esercitazione

tratto da BALLERINA di Eric Summer e Éric Warin - 2016

Doppiaggio... esercitazione

tratto da LA SPOSA CADAVERE di Tim Burton - 2005

4^a Esercitazione...

Esercitazione... fasi del progetto

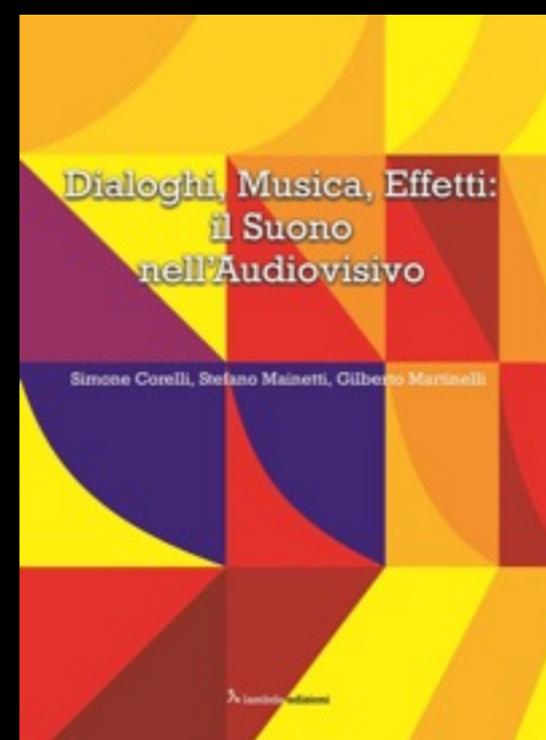
Lo studente in coppia con un compagno/a realizzi il sonoro di una scena di dialogo di max 1/2 minuti.

La registrazione dovrà seguire le seguenti fasi:

1. scegliere la scena di dialogo tratta da un film italiano o straniero
2. la sequenza dovrà contenere un dialogo, la musica e i vari suoni
3. ascoltare più volte la sequenza
4. eseguire una tabella dettagliata distinguendo nelle varie colonne le immagini, il parlato, i suoni e i rumori, tenendo sotto controllo anche il minutaggio.
5. per il montaggio dell'audio finale riprodotto, registrare le varie tipologie di suoni in singoli file e montare le tre piste audio insieme al file video con un qualunque software di editing.
6. inserire titolo di apertura dell'esercitazione e come sottotitolo quello del film da cui è stata tratta la scena, titoli di coda e logo istituzionale

Doppiaggio... esercitazione

Bibliografia consigliata

...e adesso tocca a te!