

ACCADEMIA DI BELLE ARTI G. CARRARA – BERGAMO

anno accademico	2023-24
codice dell'insegnamento	3000112
nome dell'insegnamento	Sound design
docente	Riccardo Benassi
tipologia dell'attività formativa	Caratterizzante per NT
settore scientifico disciplinare	ABTEC44
CFA	8
semestrale /annuale	Annuale
totale ore insegnamento	100
ore di lezione / settimane	4/25

Nome docente e contatti

Riccardo Benassi – riccardo.benassi@abagcarrara.it

Obiettivi formativi

Gli scopi del corso sono:

- Conoscenza dei software di creazione / improvvisazione sonora di ultima generazione.
- Introduzione e analisi delle diverse tipologie di ascolto e alle conseguenti relazioni che intercorrono tra l'apparato uditivo e gli altri sensi.
- Indagine della relazione tra suono e architettura ed in particolare delle dirette implicazioni del suono nella propriocezione spaziale all'interno degli ambienti costruiti.
- Analisi della relazione tra suono e culture contemporanee in relazione alle tecnologie portatili di ultima generazione
- Conoscenza e analisi dei meccanismi di circolazione (piattaforme streaming) dei contenuti all'interno dell'industria discografica odierna

Prerequisiti (propedeuticità)

È prevista l'esercitazione con software di produzione sonora di ultima generazione, è pertanto consigliato il possesso di un computer portatile con sistema operativo aggiornato.

Contenuto del corso

Il corso approfondirà il ruolo della produzione musicale post-internet in relazione al sentimento della nostalgia. In particolare, verranno analizzati generi e sottogeneri che a partire dagli anni '90, hanno creato un diretto legame – estetico e teorico – con la tipologia di produzione culturale delle epoche che li hanno preceduti. La contaminazione tra formati e genere di stampo geografico lascerà quindi il passo a quella di stampo temporale, utilizzando “Morestalgia” come neologismo guida. Tale neologismo intende descrivere come il sentimento della nostalgia sia drasticamente cambiato da quando internet – e in particolare la circolazione di musica attraverso piattaforme di streaming online – è entrato nelle nostre vite. Gli esseri umani “morestalgici” infatti, potrebbero essere coloro i quali hanno il desiderio di vivere un'esperienza che hanno precedentemente intuito essere plausibile, ma invece che richiamarla dal proprio passato la sostituiscono con una navigazione immersiva nel world wide web. Il territorio di riferimento sarà quello delle arti visive in un costante dialogo con le macro-sfere della produzione industriale della cultura urbana / pop, con le ricerche novecentesche relative alla musica elettronica sperimentale – e alla cultura dei Rave Party – così come alla musica Hip-Hop intesa come forma avanzata di poesia contemporanea. A tale proposito particolare attenzione verrà posta sulle tecnologie di produzione sonora – ed in particolare sulla fenomenologia delle interfacce meccaniche – fino alla recente virtualizzazione. In parallelo ad una ricerca relativa alle forme di diffusione del suono in uno spazio costruito seguirà un approfondimento sulla concezione di uno spazio costruito attraverso il suono. La ricerca teorica verrà costantemente bilanciata da esercitazioni pratiche fondate sull'utilizzo di due software principali – Ableton Live e Audacity – intesi come strumenti di base sui quale costruire una metodologia di produzione soggettiva e orientata alla realizzazione di un progetto artistico.

Testi di riferimento (bibliografia per l'esame, 2 testi obbligatori a scelta fra i seguenti)

- W.G. Sebald, *Moments Musicaux*, Adelphi, Milano, 2013.
- S.Reynolds, *Energy Flash. Viaggio nella cultura Rave*, Arcana Edizioni, Roma, 2010.
- S.Reynolds, *Retromania. Musica, cultura pop e la nostra ossessione per il passato*, Minimum Fax, 2017.

- S.Reynolds, *Hip-hop-rock 1985-2008, I Libri di Isbn/Guidemoizzi, 2008.*
- S.Reynolds, *Post punk 1978-1984, I Libri di Isbn/Guidemoizzi, 2010.*
- S.Reynolds, *Polvere di stelle. Il glam rock dalle origini ai giorni nostri, Minimum Fax, 2017.*
- L.V. Arena, *Brian Eno. Filosofia per non musicisti, Mimesis, 2014.*
- G. Fronzi, *La filosofia di John Cage. Per una politica dell'ascolto, Mimesis, 2014.*
- W.Fliür, *Kraftwerk. Io ero un robot, ShaKe Edizioni, 2004.*
- D. Byrne, *Come funziona la Musica, Bompiani, Milano, 2012.*
- O. Sacks, *Musicofilia, Adelphi, Milano, 2010.*
- R.Benassi, *Lettere dal sedile del passeggero..., Mousse Publishing, Milano, 2010.*
- R. Benassi, *BRIEFLY, BALLARE, Danilo Montanari Editore, Ravenna, 2012.*
- R. Benassi, *Attimi Fondamentali, Mousse Publishing, Milano, 2013.*
- R. Benassi, *Techno Casa, Errant Bodies Press, Los Angeles / Berlin, 2015.*
- R. Benassi, *Sicilia Bambaataa, Nero Publishing, Roma, 2015.*
- R. Benassi, *Morestalgia, Nero Editions, Roma, 2020.*

Metodi didattici

Le lezioni prevedono sessioni di ascolto collettivo e dialogo e momenti di produzione e improvvisazione sonora con i software di ultima generazione. Non si escludono visite a musei, fondazioni, gallerie private e concerti.

Modalità della verifica del profitto

La verifica si svolgerà mediante un esame orale in cui lo studente dovrà presentare – e contestualizzare a livello discorsivo – una produzione audio di propria invenzione ed esecuzione realizzata per l'occasione. Tale produzione potrà essere parte integrante di un progetto artistico che coinvolge diverse tecniche, formati, media.

Note

Per essere ammessi all'esame e conseguire i relativi crediti è obbligatoria la frequenza alle lezioni nella misura minima del 75% sul totale delle lezioni. Nel caso di studenti lavoratori che presentino la documentazione per l'esonero dalla frequenza, verrà studiato in accordo con il docente un programma alternativo.

Lingua di insegnamento: italiano

Orario delle lezioni

Corso annuale – Martedì: 14.00 – 17.20

Orario di ricevimento

al termine delle lezioni o in videoconferenza, previo appuntamento.