

SOUND DESIGN NELLE PERFORMING ARTS

Corso di formazione permanente

Operazione Rif. PA 2023-20219/RER approvata con DGR n. 2096 del 04/12/2023 e cofinanziata con risorse del FSE+ 2021-2027 e della Regione Emilia-Romagna

MALAGOLA ha la **direzione di Ermanna Montanari**, co-fondatrice e direzione artistica del Teatro delle Albe/Ravenna Teatro e dello studioso e docente dell'Università di Bologna **Enrico Pitozzi**.

Il corso, **gratuito**, fa parte delle attività di formazione teorico-pratiche avviate da Teatro delle Albe/Ravenna Teatro con l'obiettivo di formare nuove figure professionali nell'ambito dello spettacolo dal vivo e della produzione multimediale, e ha la sua radice nella ricerca pluripremiata di Montanari sulla poetica della voce, nello studio delle forme sceniche ibride di Enrico Pitozzi, in dialogo per questo percorso con il sound designer Marco Olivieri e il light designer e direttore tecnico Luca Pagliano. Le attività si svolgeranno a Ravenna presso le sedi del Centro di produzione ed ente di formazione, Teatro Rasi, e Palazzo Malagola.

OBIETTIVI DEL CORSO DI FORMAZIONE

Il corso di formazione permanente per sound designer mira a consolidare e/o riqualificare figure professionali che gravitano a diverso titolo intorno alle competenze connesse al sound design negli ambiti di produzione artistica, dalle arti performative alle installazioni, dai live set a quelli museali e radiofonici, così da delineare figure di alto profilo tecnico, realizzatori di progetti artistici fondati sulla spazializzazione, modellizzazione e registrazione-documentazione del suono. Le conoscenze sviluppate sia sul piano tecnologico sia su quello creativo, formeranno la figura professionale del sound designer non come mero esecutore, ma come intermedio tra l'ideazione artistica e la sua realizzazione materiale, inscrendosi nelle diverse accezioni del sistema dello spettacolo dal vivo regionale, nazionale e internazionale.

Si favorirà l'incontro con docenti di primo piano che hanno elaborato sia strumenti che prospettive metodologiche di lavoro sul suono e la sua diffusione in spazi architettonicamente diversi, senza dimenticare l'incontro con artiste/i che hanno impiegato questi sistemi nella realizzazione delle loro opere.

Il corso è pensato in sinergia con il progetto di alta formazione artistica, al fine di creare una filiera di competenze sia artistiche che tecniche nelle attività del centro di ricerca vocale e sonora Malagola.

Tra gli obiettivi specifici del corso di formazione permanente, che di questa cornice fanno parte, menzioniamo:

a) formare una figura professionale capace di "orientarsi nella progettazione del design del suono per creare tracce sonore e sistemi di diffusione audio per diversi ambiti della creazione artistica";

b) formare professionisti che hanno già competenze tecniche di base, consentendo loro di entrare nel processo creativo e/o di affiancare altre figure professionali che gravitano nell'ambito delle performing art – come performer, light designer, scenografi –, delle installazioni museali, dell'allestimento di ambienti e archivi immersivi o di contesti cinematografici e radiofonici;

c) fornire competenze avanzate in merito alle tecnologie hardware e software di diffusione e registrazione del suono spazializzato, applicate alla scena performativa e multimediale;

d) istituire una relazione proficua -nello sviluppo del project work- con il progetto di alta formazione artistica di Malagola "Estetiche e tecniche della ricerca vocale e sonora". Tale istanza è pensata per creare una filiera formativa integrata al fine di realizzare un comparto professionale autonomo sia nella progettazione artistica che nella realizzazione tecnica.

II. CONTENUTI E MODULI

Il corso di formazione permanente è articolato in **2 sessioni da aprile a maggio 2024**, in cui si sviluppano i 3 moduli. I partecipanti seguono la formazione in aula, prevalentemente connessi con gli approfondimenti teorici e fisiologici in un percorso intrecciato all'esplorazione pratica attraverso workshops con figure di primo piano della sperimentazione nazionale ed internazionale.

MODULO 1 – FISICA DEL SUONO: IL PERCORSO TRA EMISSIONE E PERCEZIONE

Il primo modulo è dedicato all'indagine sugli aspetti fisici del suono e della percezione sonora. Nello specifico: introduzione sulla fisica del suono, elementi di acustica e acustica ambientale, il nostro orecchio e la percezione sonora, elementi di psicoacustica. Tra i docenti: **Marco Olivieri, Nicola Prodi**.

MODULO 2 – STRUMENTI DEL SOUND DESIGN

Il secondo modulo si sviluppa in workshops finalizzati alla trasmissione di pratiche e sistemi di sound design. Nello specifico: il suono di sintesi, Audio Over Ip, spazializzazione sonora, sistemi E-coustic e LA Digital solution, la Wavefield synthesis e Olofonia, il sistema d&b Soundscape, sistema HoloPhonix e Il sound design nel cinema e nella televisione.

Tra i docenti: **Marco Olivieri, Simone Corelli, Luigi Agostini, Hubert Westkemper, Massimo Carli**.

MODULO 3 – IL PROCESSO CREATIVO

Il terzo modulo si sviluppa in workshops con figure dell'ambito performativo, di quello installativo con affondi sugli aspetti teorico-pratici dei processi di creazione. Nello specifico: drammaturgia sonora, il creative team, ispirazione e realizzazione.

Tra i docenti: **Ermanna Montanari, Enrico Pitozzi, Marco Olivieri, Luca Pagliano, Robin Rimbaud aka Scanner**.

È inoltre previsto lo sviluppo di project work realizzati individualmente o a piccoli gruppi.

Tra i **partner promotori** a livello regionale, nazionale e internazionale che aderiscono al progetto: Fondazione Ravenna Manifestazioni-Ravenna Festival, Consorzio Digitalia, ERT-Emilia Romagna Teatro, Fondazione I Teatri, Istituto Superiore di Studi Musicali G. Verdi, Santarcangelo dei Teatri - Santarcangelo Festival, BH Audio, Tempi Tecnici Società Cooperativa,

Robin Rimbaud Art Foundation.

SVOLGIMENTO DEL CORSO

Il Corso sarà attivo **dal 3 aprile al 21 maggio 2024**, articolato in 150 ore complessive. 100 ore saranno lezioni in aula, e 50 ore saranno di "Project Work" da svolgersi in autonomia.

Calendario di massima:

Aprile mercoledì 3 – martedì 16 (60 ore)

Maggio lunedì 13 – martedì 21 (40 ore)

Durante queste sessioni di lezione, si lavorerà dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15:00 alle 17:00

La frequentazione di tutte le lezioni è obbligatoria.

Le lezioni saranno in lingua italiana, mentre per gli ospiti internazionali in lingua inglese.

Il Corso rilascia un attestato di frequenza.

II. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

Il corso di formazione permanente si svolgerà a Ravenna, negli spazi del Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, articolandosi tra il Teatro Rasi e Palazzo Malagola. Dal 1991 Ravenna Teatro è Teatro Stabile d'Innovazione, poi Centro di Produzione Teatrale, co-fondato dal Teatro delle Albe che vi opera tuttora. Irradiato dalla poetica degli artisti e delle compagnie che l'hanno fondato, il Centro produce creazioni teatrali, cinematografiche, musicali ed editoriali, cura programmazioni e piccoli festival, porta avanti pratiche pedagogiche e ospita residenze artistiche, percorsi seminariali, incontri, mostre, in rete con partner a livello cittadino e nazionale. Vi ha sede anche l'Archivio del Teatro delle Albe, l'Archivio Demetrio Stratos, così come è in realizzazione un percorso di archivi sonori dedicati alla scena contemporanea, fruibili grazie anche ad una stanza per l'ascolto immersivo, che i corsisti potranno frequentare gratuitamente.

III. MODALITA' DI ACCESSO

Il Corso è **gratuito** e rivolto a tutti coloro che operano in modo professionale nell'ambito delle arti dal vivo e della produzione multimediale, in particolare sound designer con competenze tecnico-artistiche, con esperienza nell'ambito della sonorizzazione dal vivo (e non), nell'ambito di teatro, cinema, danza, musica, multimedia, ecc. con interessi nella cornice delle nuove tecnologie di spazializzazione e documentazione sonora.

L'iscrizione al Corso è consentita alle seguenti modalità:

- abbiano residenza o domicilio sul territorio della Regione Emilia-Romagna;
- siano dotati di titolo di formazione secondaria;

- abbiano pregresse conoscenze, competenze ed esperienze professionali inerenti all'utilizzo e alla gestione di sistemi audio professionali (nell'ambito di teatro, cinema, danza, musica, multimedia, ecc.) acquisite attraverso percorsi formativi formali di formazione terziaria coerenti ed esperienze professionali testate;
- abbiano comprovate competenze ed esperienze nei settori musicali (musica strumentale, elettronica ed elettroacustica) e conoscenza delle principali tecnologie applicate alla spazializzazione e ai sistemi di modellizzazione del suono.

Ai partecipanti è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e, se stranieri, un'ottima conoscenza della lingua italiana.

Numero di partecipanti previsti: 13.

I candidati in possesso dei requisiti formali e sostanziali (con il raggiungimento del punteggio minimo 70/100) avranno diritto a partecipare alle prove selettive.

IV. SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

La Selezione dei Partecipanti viene effettuata in due fasi:

PRIMA FASE, entro 22 febbraio 2024: verifica del possesso dei requisiti formali (residenza o domicilio in Emilia Romagna, obbligo scolastico e maggiore età del candidato) e verifica dei requisiti sostanziali: CV, lettera motivazionale. Il materiale inviato verrà sottoposto a valutazione, sulla base di un'apposita griglia che ammetterà l'idoneità del candidato alla selezione solo per chi avrà raggiunto il punteggio di almeno 70/100 punti. Il raggiungimento del punteggio minimo sopraindicato attesterà il pieno possesso di conoscenze e capacità attinenti l'area professionale e sarà quindi prova del possesso del requisito sostanziale richiesto.

Il candidato è invitato a inviare all'indirizzo e-mail info@malagola.eu

- a. La scheda di iscrizione scaricabile dal sito: [Sound design formazione permanente 2024](#)
- b. Un Curriculum vitae aggiornato che evidenzierà il titolo di studio di formazione secondaria, le pregresse conoscenze, competenze ed esperienze nello spettacolo e/o multimedia, acquisite attraverso percorsi formativi ed esperienze professionali attestata o percorsi formali di formazione terziaria coerenti, corsi/laboratori dedicati alla voce e alla composizione sonora e/o a esperienze professionali e non nello spettacolo dal vivo; competenze ed esperienze nei settori musicali (musica strumentale, elettronica ed elettroacustica); conoscenza delle principali tecnologie applicate alla spazializzazione del suono. (vedi modello cv europeo).
- c. Una lettera motivazionale.

Entro il 27 febbraio 2024 sarà comunicato a ciascun candidato/a, tramite e-mail personale, l'esito per l'ammissione alla Seconda Fase.

SECONDA FASE 2 (solo pomeriggio), 3 (tutto il giorno) e 4 marzo (solo mattina) 2024:

Tutti coloro che risulteranno in possesso dei requisiti formali e sostanziali richiesti, saranno ammessi alla selezione, che consisterà nello svolgimento di una prova pratica di simulazione che indagherà le conoscenze tecnico-professionali dei singoli (50% della valutazione), e di un colloquio motivazionale e di indagine della coerenza tra percorso formativo e aspettative del singolo (50% della valutazione).

Al termine di ciascuna fase, saranno redatti i relativi verbali di accertamento dei requisiti di selezione. La commissione esaminatrice, (composta dai direttori Montanari e Pitozzi, dal light designer e direttore tecnico Luca Pagliano, dal sound director Marco Olivieri e dalle figure organizzative e di tutoraggio Gabriella Birardi Mazzone e Silvia Pagliano), stilerà la graduatoria degli ammessi al corso, che sarà pubblicata sul sito web di Ravenna Teatro/Teatro delle Albe. Sarà data inoltre trasparente e tempestiva informazione a tutti i/le candidati/e degli esiti della selezione, in caso di rinunce si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Per informazioni: Gabriella Birardi Mazzone info@malagola.eu
tel. 348 1382632 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00).